муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
«Детская школа искусств п. Гигант»

Методическая разработка открытого урока

«Работа над произведением кантиленного характера на примере пьесы

«Осенний романс» из цикла

«Домик в Клину» И. Парфенова»

Разработчик: Варава Лариса Викторовна,

преподаватель высшей категории

2022 г.

Методическая разработка

открытого урока на тему «Работа над произведением кантиленного характера на примере пьесы «Осенний романс» из цикла

«Домик в Клину» И. Парфенова».

Цель урока: Развитие навыков кантиленой игры.

Задачи:

- Работа над выразительным исполнением мелодической линии.

- Развитие эмоционального отношения к исполнению изучаемого произведения с тщательным слуховым контролем.

- Работа над развитием приемов звукоизвлечения для решения художественно-звуковой задачи.

 - Развитие творческой самостоятельности в решении творческих и технических задач.

План урока:
I. Организационный этап
- Приветствие. Психологический настрой учащегося.
- Сообщение темы урока и его задач.

- Сообщение преподавателя о композиторе И. Парфенове (презентация)

II. Основная часть урока

- Теоретическая часть: беседа о художественном образе музыкального произведения, (просмотр презентации), поиск средств выразительности, анализ частей произведения.

- Практическая часть: работа над произведением; работа над культурой звукоизвлечения, интонированием мелодии, аккомпанементом, кульминацией, заключением.

III. Заключительная часть урока
- Подведение итогов: рефлексия, оценивание.

- Домашнее задание.

Тип урока:познавательный, закрепление знаний и умений.

Вид урока: творческий урок.

Форма организации деятельности: индивидуальная.

Музыкальный материал:Парфёнов И. «Осенний романс».

Методы:
- словесный;
- наглядно - слуховой;
- практический, анализа, обобщения;
- эмоционально - познавательный.

Реализуемые технологии:

- развивающего обучения;

- творческая лаборатория;

- художественно-эстетическая;

- информационно-компьютерная;

- здоровьесберегающая.

Оснащение урока:
 - музыкальный инструмент (фортепиано);

 - стул;
 - нотный материал;

 - компьютер;
 - дидактический материал (презентация).

Ожидаемые результаты:

Ученица умеет анализировать и синтезировать музыкальное произведение; у неё сформирован музыкальный образ; ученица свободно и правильно владеет штрихами и динамическими оттенками для передачи художественного образа произведения.

I. Организационный этап

Преподаватель: - Здравствуй Даша.

Сегодня наш урок будет посвящен работе над произведением Игоря Алексеевича Парфенова «Осенний романс» из фортепианного цикла «Домик в Клину». Давай немного поговорим о творчестве композитора.

Игорь Алексеевич Парфенов – современный уральский композитор, художник-пейзажист, поэт. Он родился в 1928 году в г. Кургане. Родители композитора были одаренными людьми. Отец играл на скрипке и фисгармонии, очень любил петь русские народные песни, романсы, увлекался сочинением и замечательно рисовал. Мать обладала лирическим сопрано, писала стихи, играла в народном театре.

 В 1940 году в возрасте шести лет мальчик начал учиться игре на фортепиано. Его первой учительницей была Ольга Гавриловна Баранова, не только прекрасная пианистка , но и талантливая художница, что сыграло немаловажную роль в будущей творческой судьбе Игоря Алексеевича, в которой тесно сочетались музыка и живопись.

 В 14 лет Парфенов начал заниматься композицией под руководством Трувора Карловича Шейблера (председателя Союза композиторов Кабардино-Балкарии).

 В октябре 1945 года Парфенов поступил в Ленинградское Высшее Художественное училище им. Барона Штиглица (сейчас это Высшее Художественное училище им. В. Мухиной). В период обучения занятия живописью отступали на второй план, так как юноша старался больше уделять внимания музыке, сочиняя ее каждый день. Он серьезно изучал творчество композиторов Й. Гайдна, Л. В. Бетховена, Р. Шумана. После окончания училища в 1948 году Парфенов работал в Московских мастерских по реставрации палат Кремля. Все свое свободное время юноша проводил за роялем.

 В 1954 году поступил в Краснодарское музыкальное училище на второй курс теоретико-композиторского отделения. В 1957 году музыкант стал преподавать и возглавив ДМШ в Кабардино-Балкарии.

В 1966 году Игорь Алексеевич возвратился в г. Курган, в ДМШ № 1, где до 1982 года вновь преподавал теоретические дисциплины, и с удовольствием сочинял для детей. Он воспринимал эту деятельность как данное свыше, поэтому посетил известную в Курганской области Чимеевскую церковь, где обратился к Чудотворной иконе с просьбой о благословлении писать музыку для юных исполнителей.

Творчество Игоря Алексеевича Парфенова многогранно: он проявил свой талант не только как композитор, но и как художник-пейзажист, поэт. Его композиторское наследие включает как крупные сочинения академических жанров, так и миниатюры для детей.

Детская музыка стала основой его композиторской деятельности. Для юных музыкантов им создан обширный круг фортепианных сборников и циклов, отличающихся ярким разнообразием тематики. Основная тема его творчества это мир русской природы, что подтверждается большим количеством пьес-пейзажей. Большинство произведения являются программными, что способствует активизации развития художественного мышления детей. Все пьесы Парфенова написаны ярким музыкальным языком.

 В музыкальной стилистике пьес Парфенова ощущается влияние музыки П.И. Чайковского, и в то же время прослеживаются основные направления современного музыкального языка ХХ века, что привлекает к ним сегодняшних детей.

Произведения И.А. Парфенова стали часто включаться в репертуар юных пианистов. Работа над ними помогает сформировать слушательскую культуру и исполнительские навыки.

II. Основная часть урока

Сборник **«Домик в Клину»** был посвящен композитором своей матери Марии Степановне Парфеновой. Первая мысль о создании сборника появилась у Игоря Алексеевича еще в 1956 году. В то время он предполагал дать циклу название «Времена года», как бы проводя аналогию с известным циклом П.И. Чайковского. Первыми впечатлениями, всколыхнувшими творческое воображение композитора и воплотившимися в музыке сборника «Домик в Клину», были навеяны общением с могучей природой Северного Урала и Зауралья. Яркое буйство красок осени, поэзия весны, благоуханные ароматы лесных просек – все это оставило неизгладимый след в сознании и просило воплощения в музыке.

В 1988 году, прекрасным солнечным осенним днем Игорь Алексеевич посетил усадьбу П.И. Чайковского в Клину. Сильные впечатления от живописной природы этих мест, посещения дома-музея Чайковского нашли отражение в музыке. Воплотилась первоначальная идея Парфенова – отобразить красоту мира природы, в звуковых откликах на музыку прекраснейшего цикла П.И. Чайковского «Времена года».

Музыкальные образы двенадцати пьес сборника «Домик в Клину» связаны с картинами времен года. В этом сборнике, так же как и у П.И. Чайковского к каждой пьесе дается эпиграф. В цикле «Временах года» это стихотворения русских поэтов – А.С. Пушкина, А.К. Толстого, В.А. Жуковского, А.А. Фета, А.Н. Майкова, А.В. Кольцова, Н.А. Некрасова, а к пьесам Парфенова эпиграфами служат строки из переписки П.И. Чайковского с братьями Анатолием и Модестом. Из них становится понятным как воспринимал природу великий русский композитор: «… вот уже третий день наступила хорошая весенняя погода, и я очень ею наслаждаюсь. С утра ухожу в лес и там сижу до самого обеда, собираю фиалки, любуюсь проснувшимся мирком насекомых, птичек, и вообще наслаждаюсь природой...» (эпиграф к пьесе «Апрель»).

 Очень близки по характеру «октябрьские» пьесы: «Осенняя песнь» и «Октябрь. Осенний романс». «Осенняя песнь» написана в характере элегии, а «Осенний романс» в характере лирического вальса, но обе имеют оттенок светлой печали..

Преподаватель: «Пьеса И. Парфенова «Осенний романс» это программная пьеса. Как ты понимаешь понятие программная пьеса?»

Ученица отвечает:«Это значит, что пьеса имеет название, которое помогает понять ее образное содержание».

Преподаватель:«Эта пьеса носит кантиленный характер. А что значит кантилена ?»

Ученица:«Как известно, слово «кантилена» в переводе с итальянского языка означает распевное пение или певучая, напевная мелодия».

Преподаватель:«Музыка этого произведения передает впечатления композитора от прекрасного осеннего пейзажа, его внутреннюю поэзию и неповторимую красоту. Музыка светлая, и немного печальная».

Послушай какой эпиграф композитор взял к этой пьсе

…Короче стали дни, умолк пернатый хор,

 Скупее солнце нам дает тепла и света,

 И разостлал уж лес свой лиственный ковер…

П. И. Чайковский

Преподаватель: «Даша, ты уже уверенно знаешь текст пьесы. Поэтому на этом уроке мы поставим задачу, как можно лучше передать художественный образ картины осени в этом произведении, показать все краски. Для этого нужно поработаем над мелодией, аккомпанементом, чистотой педали».

Преподаватель: «Поговорим о строении этой пьесы. Скажи, пожалуйста, сколько частей в этом произведении?»

Ученица: «Пьесаимеет в трехчастную форму».

Преподаватель:«Верно, молодец. **1 часть** носит спокойный лирическо-созерцательный характер. В ней ощущаешь словно поднимающуюся и постепенно переполняющую душу волну светлого, немного печального чувства, «глубину наслаждения» от общения с природой. А теперь обратим внимание на вторую часть. Как меняется ее характер? Покажи, где она начинается?»

Ученица показывает 2 часть: «Внезапно в этом мире спокойствия и тишины возникают новые образы, словно налетел ветер и раскачал могучие деревья».

Преподаватель:«Совершенно верно. Несмотря на мажорный лад новая тональность не вносит большого контраста, она постепенно растворяется и затихает. Вновь появляется образ холодной, прозрачной осени. А что происходит в третьей части пьесы?»

Ученица«**В третьем разделе** репризное повторение первой части возвращает к образам покоя и созерцания».

Преподаватель: «Молодец, спасибо!»

Детализированная работа над фразировкой. Работа над выразительностью. Работа над полифоничностью мелодии.

Преподаватель: «В этом произведении ярко проявляются основные черты свойственные мелодиям И. Парфенова – это плавность и гибкость мелодической линии, выразительность интонаций и гармонических красок, извилистость мелодической линии, широкий охват клавиатуры. Этому произведению, так же, как и мелодиям П. Чайковского, присуще сочетание песенности и речитативной выразительности.

С самого начала нужно обратить внимание на развитие мелодической линии. Уже в первых тактах должна ощущаться внутренняя устремленность музыки, иначе первые построения могут рассыпаться на отдельные мотивы. Мелодическому развитию должны быть подчинены и различные элементы речевой выразительности. Придающие характер «говорящей» мелодии: возникающие имитации, подголоски, небольшое нарастание звучности. Все оттенки, однако, должны иметь характер скорее намека, мысли, высказанной про себя; это, словно внутреннее развитие чувства, а не внешнее его проявление.

При исполнении кантилены пальцы следует держать как можно **ближе** к клавишам, стремиться к более полному контакту, естественному слиянию пальцев с клавиатурой. Что бы достичь глубокого, проникновенного звука, нужно нажимать клавиши до самого дна, и объединять движение как бы по прогибающейся в низ дуге».

Даша старается проиграть мелодию пьесы первой части, правильной фразировкой и добиваясь певучего выразительного звука.

Работа над линией баса в партии левой руки.

Преподаватель:«Партия левой руки играет очень важную роль в создании музыкального образа. Аккомпанемент не должен заглушать мелодию, а наоборот, должен украсить и помочь ей раскрыться разнообразием оттенков. Как ты думаешь, в каком характере написан аккомпанемент, какие у него черты?

Ученица:«Партия левой руки носит вальсовый характер».

Преподаватель:«Правильно, по - этому нужно постараться погрузиться мягко и глубоко на первую долю в бас и близко «по низу», как бы «вытекая» из баса продолжить немного легче вторую и третью доли». Также в аккомпанементе присутствуют подголосочные мотивы, которые нужно выразительно проинтонировать. Давай постараемся это проработать.

(Даша исполняет аккомпанемент).

Преподаватель:«Очень хорошо!»

Преподаватель: Вторая часть наиболее развита в полифоническом отношении, что выражается в многослойности фактуры. Нужно обязательно уделить большое внимание прослушиванию мелодической линии верхних звуков в аккордовых последовательностях. На сколько слоев ты могла бы разделить партию правой руки?»

Ученица:«Партию правой руки можно разделить на два слоя: верхний голос и аккордовые подголоски».

Преподаватель:«Совершенно верно. А теперь, пожалуйста постарайся провести линию верхнего голоса, играя глубоким и певучим звуком».

Преподаватель:«Замечательно!»

Преподаватель:«Давай добавим к линии верхнего голоса аккордовые подголоски, которые должны звучать мягче и тише, чем верхний голос. Для этого сыграй эти два слоя разными руками. Можно представить эти два слоя в исполнении различных инструментов разной тембровой окраски (например, скрипка и фортепиано)

(Даша играет партию правой руки двумя руками, это очень полезно, так как проще разделить два голоса по громкости).

Преподаватель:«Спасибо! Теперь, попробуем соединить эти два слоя в одной руке. Постарайся разделить их по силе и глубине звучания, чтобы чувствовалось расстояние между голосами».

(Учащаяся исполняет партию правой руки, старается чтобы мелодия верхнего голоса звучала более глубоким звуком).

Преподаватель: «В этой пьесе есть некоторые трудности, такие как полиритмия и быстрые переносы коротких мотивов в разные регистры. Справиться с первой проблемой помогает правильное распределение внимания между партиями правой и левой руки. Для решения второй задачи нужно обращать внимание на позиционность построений и точную аппликатуру.

Работа над кульминацией произведения.

Преподаватель:«Даша, как ты понимаешь, что такое кульминация произведения?»

Учащаяся:«Кульминация – момент наивысшего напряжения в музыкальном произведении».

Преподаватель:«Правильно, молодец! Как правило, кульминационный звук,

 помимо высоты, выделяется своей продолжительностью, метрическим акцентом

(сильная доля). С ладовой стороны кульминационный звук является в большей или

меньшей мере неустойчивым». Показываю на инструменте, как должна звучать кульминация и прошу повторить этот момент учащуюся. После кульминации эмоциональное напряжение ослабевает.

(Добиваемся полнозвучного проведения кульминации пьесы).

Работа над окончанием произведения.

Преподаватель: «Третья часть репризная. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты какие- то изменения по сравнению с первой частью?

Учащаяся: «Да, в третьей части в партии левой руки появляются триоли, что придает ей более вальсовый характер».

Преподаватель: «Правильно! А теперь поговорим о заключительной части произведения. Она носит имитационный характер. Мелодия переходит из одной руки в другую. Так же имеются скачки из одного регистра в другой, которые нужно сыграть ловко и интонационно выразительно. Давай проработаем скачки отдельно правой и левой руками.

Преподаватель: «Молодец! А теперь играем обеими руками, исполняя, мелодию без толчков и стараемся добиться логического завершения произведения»

 (Учащаяся работает над окончанием произведения).

III. Заключительная часть урока

Рефлексия.

Обобщаем все этапы работы, еще раз говорим об образе осеннего пейзажа, и прошу Дашу исполнить все произведение целиком, учитывая все, над чем мы работали на уроке.

Преподаватель:«Как ты думаешь, все ли получилось у тебя при итоговом исполнении пьесы?»

Учащаяся: «Думаю, что нет, не все. Было несколько моментов, над которыми еще нужно поработать».

Преподаватель:«Ты, молодец. Очень хорошо сегодня потрудилась. Но дома надо закрепить то, над чем мы работали сегодня на уроке».

Домашнее задание:работать над произведением как на уроке. Не проигрывая произведение целиком, а разделяя его на отдельные части, добиваясь певучести звука, точных штрихов, динамики, педализации.

Список использованной литературы

* 1. Беляев С., Серебрякова Л. Музыкальная культура Среднего Урала. – Екатеринбург, 2005. – С. 174-177.
	2. Булкин А.И. Фортепианный детский альбом: пути становления, поэтика жанра: дисс. ... канд. искусствоведении: 17.00.02. − Киев, 2005.
	3. Иванова Т. И. Парфенов. «Домик под кленами» // Музыкальный меридиан. Информационная публицистическая газета. Зауральский регион. Курган. Музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича. № 7. – Ноябрь. –2004. – С. 20.
	4. Ивановская О. Фортепианная музыка уральских композиторов для детей // Уральская музыка в контексте современной культуры: сб. материалов научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2009. – С. 36-40.
	5. Мачула В.Т. Курганские композиторы – детям // Материалы научно-

практической конференции «Музыкальное краеведение в сохранении и развитии культуры Зауралья». 20 ноября 2003 г. – Курган, 2004. – С. 76-78.

* 1. Они пишут для детей / ред.-сост. Т. Карышева. – М.: Сов. композитор,

1976. – Вып. 2. – 288 с.

* 1. Парфенов И.А. Под сенью двух муз. – Курган: Зауралье, 2013г.
	2. Пылаева Л.Д., Болотова И.А. «Воткинский альбом» И.А. Парфенова (из впечатлений о родных местах П.И. Чаковского) // Детство музыкантов:

история, современность. Материалы Всероссийского симпозиума шестой сессии Научного совета по проблемам истории музыкального образования. – Пермь: Книжный формат, 2017. – С. 264-269 г.

* 1. Холодковский Вл. Дом в Клину. – М.: Изд. Московский рабочий, 1962.

– 338 с.

Список интернет-сайтов

1. Дорошенко Э.М. Использование «Детского альбома для фортепиано»

Игоря Парфенова на уроках специального фортепиано. Применение регионального компонента // Вопросы Интернет-образования. № 118. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vio.uchim.info/Vio_118/cd_site/articles/art_3_3.htm **–** дата обращения: 26.12.2015.

2. Каратаева В.К. Фортепианные пьесы Игоря Парфенова [Электронный

ресурс]–Режим доступа: http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2015/06/09/fortepiannye-pesy-igorya-parfenova – дата обращения: 16.02.2016.

1. Колесникова Л.В. Композиторы – детям. Игорь Алексеевич Парфенов «Детский альбом» // Электронный журнал «Педагогический мир». – 2010

[Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=97575 – дата обращения: 26.03.2016.