

МБУ ДО «БДШИ № 4» г. БАРНАУЛ

Открытый урок преподавателя Белой Е.П. с оркестром младших классов на краевых курсах повышения квалификации преподавателей.

Дата проведения: 14.11.2015г.

Тема урока: «Начальный период обучения в оркестровом классе .

Критерии подбора репертуара в классе оркестра. »

Цель - Изучить и выявить музыкальные способности учащихся, совершенствующиеся в процессе обучения в оркестровом классе.

Задачи:

Воспитательные: Воспитание волевых качеств, трудолюбия, усидчивости, умение слушать себя и остальных учащихся во время исполнения произведения.

Развивающие: развивать образно-эмоциональное восприятие разучиваемых произведений; развивать самостоятельность мышления, умение сравнивать и сопоставлять разные партии оркестра.

Образовательные: закрепление навыков игры в оркестре.

Словесный метод: беседа, обсуждение характера музыки, словесная оценка исполнения, анализ недостатков, вопросы, поощрения, уточнения.

Наглядный метод: демонстрация правильного звучания музыкального инструмента, проигрывание, прослушивание муз. записей.

Репертуар является важным средством художественно-эстетического воспитания учащихся. При всем богатстве музыкальной литературы, выбор репертуара представляет значительные трудности, особенно в начальной стадии работы, поскольку требует к себе творческого подхода и в его подборе и в его разучивании.

Одним из важнейших критериев является *соответствие репертуара психофизиологическим возможностям детей*.

При выборе программы важным моментом является ее соответствие возрастным возможностям и интересам детей. По психофизиологическим особенностям детей, занимающихся в ДШИ, можно условно объединить в две возрастные группы: младшую от 7 до 11 лет и старшую – от 11 до 15 лет. В младшем школьном возрасте активно развиваются познавательные способности, повышается эффективность осмысленного запоминания, и в то же время для этой группы характерно неумение самостоятельно организовать свою умственную деятельность. В этом возрастном периоде заложены значительные возможности художественно-эстетического развития детей, необходимо чтобы репертуар обогащал художественный вкус, в любом возрасте был понятен и доступен детям.

Для подростков в старшей группе характерно интенсивное физическое и интеллектуальное развитие, стремление к познанию. В этот период складывается система оценочных суждений, активно проявляются творческие, в том числе и музыкальные способности.

Активное общение человека с искусством только тогда результативно, когда произведения доступны ему в широком смысле этого понятия.

Репертуар по оркестру должен быть доступен участникам интеллектуально, психологически, эмоционально, с точки зрения исполнительских возможностей. Доступность репертуара предполагает также образное восприятие детьми исполняемого произведения. Очень важно, чтобы учащиеся испытывали интерес к эмоциональной образности разучиваемых произведений, чтобы им было понятно и интересно то, что они играют.

Пониманию содержания музыкального произведения способствует конкретность, ясность и определенность художественных образов.

Критерий *от простого к сложному* касается различных аспектов обучения и воспитания, и, в конечном счете, обуславливает творческий, исполнительский, интеллектуальный и образовательный рост учащихся.

Осуществление этого критерия представляет собой комплексную, перспективную программу постепенного усложнения содержания, средств музыкальной выразительности произведений, исполнительских навыков, необходимых для их воплощений.

Перед учащимися необходимо систематически ставить все новые художественно-исполнительские и познавательные задачи. Соответственно этому необходимо постепенно наращивать уровень сложности разучиваемых произведений. Преподаватель должен подбирать произведения так, чтобы в каждом новом из них воспитывался навык, который еще не знаком коллективу или освоен им в недостаточной степени.

Не менее важным в составлении программы является *критерий художественно-эстетической ценности исполняемых произведений*. Высокий уровень художественных достоинств - один из основных ориентиров отбора музыкального материала в педагогической деятельности. Подбирая произведения, преподаватель должен оценивать не только степень исполнительской сложности, например, быстрый темп, достаточно яркая динамика, ритмические и интонационные особенности, но и его художественно-образное содержание, эмоциональный настрой и другие средства художественного воздействия. Выбор учебного репертуара требует профессионализма и педагогического такта, поскольку умело подобранный репертуар формирует и воспитывает музыкально-эстетический вкус юных исполнителей.

Многолетняя практика показывает, что занятия в оркестре способствуют развитию всего комплекса профессиональных музыкально-исполнительских способностей. Развивается музыкальный слух: мелодический, гармонический и полифонический; тембровый, динамический; чувство ритма, музыкальная память, музыкальное мышление, творческое воображение. Укрепляются двигательные навыки. Развиваются те качества, без которых невозможна успешная исполнительская деятельность: внимание, собранность, быстрота реакции, воля. В условиях совместной игры развитие способностей идёт более интенсивно. Работа в коллективе дисциплинирует в отношении ритма, даёт ощущение нужного темпа, что особенно важно для начинающих, вырабатывается уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Урок оркестра – это прежде всего возможность влиять на развитие интеллекта ребёнка, раскрыть его способность дружить, общаться, сопереживать, а значит и чувствовать, учиться овладевать средствами выразительности в музыке. Для учащихся старших классов - это неоценимые навыки чтения с листа. Именно на уроках оркестра у учащихся «несолистов» появляется общая интересная работа над произведением и перспектива концертного выступления. Выступление оркестра на публике - это возможность пережить ситуацию успеха. Таким образом, оркестр – это предмет с большими потенциальными возможностями обучения, развития и воспитания детей в музыкальной школе. И очевидно, что задача педагога, руководителя оркестра заключается в том, чтобы эти возможности реализовать самым эффективным способом.

И для этого необходимо:

- заниматься оркестровым музицированием не фрагментарно, время от времени, а систематически, что обеспечит полноту и преемственность в приобретении оркестровых умений и навыков.

- использовать разные виды учебной деятельности: подготовка к концертному выступлению, чтение с листа, эскизное разучивание произведений, беседы, обсуждения жанра, стиля, формы, манеры исполнения разучиваемых произведений .Участвовать в различных творческих мероприятиях, конкурсах , тематических музыкальных вечерах, просветительских концертах в школах.

- использовать гибкие, ситуационно-варьируемые методы работы, сочетающие при необходимости твёрдые профессиональные установки с предоставлением необходимой и достаточной свободы действий участникам

Вся музыка основана на принципах вокальности и члениться не только по смыслу, но и по потребности дыхания.

Поиск средств выразительности, степень остроты и веса звука - это одна из самых важных задач. Музыкальная выразительность имеет общую основу с человеческой речью. Именно поэтому рекомендуется использовать подтекстовку музыкального материала в целом или отдельных фраз. Если мы говорим с детьми о фразе, то необходимо объяснить им, что в ней есть те же знаки препинания: запятая (мысль незакончена), точка (мысль завершена), восклицательный знак (активный конец фразы), двоеточие (большая цезура с продолжением муз.мысли) и т. д. Дети должны слышать в музыке интонации вопроса и ответа.

Надо учить детей воспроизводить разные эмоциональные краски. Динамические и тембровые контрасты делают игру оркестра более выразительной и сценичной.

На репетициях очень полезно периодически проигрывать выученную пьесу в нюансе *piano* , чтобы лучше её слышать.

Структура урока

Работа над произведениями

1.р.н.п. « Во саду ли, в огороде»

2.р.н.п. « Вдоль да по речке».

Формы работы:

1. Начальное проигрывание
2. Детальная работа по цифрам.
3. Работа по группам и голосам.
- 4 . Исполнение полностью.

Ход урока

1.Р.н.п. « Во саду ли, в огороде»

Начальное проигрывание.

1,2 цифры работа по голосам : домры, балалайки, баяны , аккомпанирующая группа; совместное проигрывание.

3 цифра: тема (баяны, бас); аккомпанемент без темы.

Исполнение целиком.

2.Р.н.п. « Вдоль да по речке».

Работа по цифрам 3,4 (обратить внимание на динамику, исполнение сольных мест балалайки + баяны, домры+баян);

1,2 цифры (аккомпанемент + бас, домры+баяны);

5,6 цифры (ярче звук, вести мелодическую линию по фразам);

Исполнение целиком .

Во время руководства исполнением дирижер сталкивается со множеством недочетов: ошибки технического свойства (не верные звуки, не точное интонирование, неточность штрихов, артикуляции и т.п.)

Недочеты выразительного характера: недослушивание и недоигрывание окончания фраз, изменение темпа при смене динамики и т.п.

Дирижер не только должен заметить ошибку, но и суметь её устранить.

МБУ ДО « БДШИ № 4» г. БАРНАУЛ

Открытый урок преподавателя Белой Е.П. с оркестром старших классов на краевых курсах повышения квалификации преподавателей.

Дата проведения: 14.11.2015г.

Тема:

«Работа над художественным образом произведений в процессе подготовки к концертному выступлению»

Цель урока: совершенствование оркестровых навыков в работе над художественным образом произведений в процессе подготовки к концертному выступлению

Задачи:

Воспитательные: Воспитание волевых качеств, трудолюбия, усидчивости, критического отношения к своему исполнению.

Развивающие: активизация слуховых представлений и эмоциональной восприимчивости, развитие ритмической устойчивости.

Образовательные:

- развитие способностей согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других участников оркестра
- повышение требований в отношении музыкально-исполнительских навыков, умение соподчинять все средства выразительности ради построения общего художественного целого, закрепление навыков игры в оркестре.

Игра на народных инструментах активизирует детей, способствует развитию музыкального мышления и творческих способностей, учит понимать и любить музыку

В работе с детским оркестром методы обучения сочетаются и дополняют друг друга.

Словесный метод: беседа, обсуждение характера музыки, словесная оценка исполнения, анализ недостатков, вопросы, поощрения, уточнения.

Наглядный метод: демонстрация правильного звучания музыкального инструмента, проигрывание, прослушивание муз. записей.

Дирижер должен знать требования, необходимые для успешной работы над произведением: нотный материал должен соответствовать уровню подготовки уч-ся, работу над разделами целесообразно проводить с последующим укрупнением, при каждом исполнении активизировать внимание детей с помощью постановки определенной задачи (анализ динамики, уточнения баланса между группами, показ движения мелодии, подголоска, аккомпанемента).

Работу над произведением можно условно разделить на этапы:

1. Ознакомление.
2. Детальный разбор.
3. Работа над художественно-выразительным исполнением.

В процессе работы следует уделять особое внимание следующим моментам:

- осмысленное воспроизведение музыкального содержания,
- строение музыкальной фразы, кульминации
- выявление динамики движения и развития музыкальной ткани произведения,
- точность штрихов,
- точность ритма,
- характер и качество звука и т.д.

Структура урока:

Работа над произведениями:

1. С. Рахманинов «Русская песня»
2. И. Тамарин «Музыкальный привет»

Формы работы:

1. Детальная работа по цифрам.
2. Работа по группам и голосам.

3 . Исполнение полностью.

Ход урока:

Самый русский композитор, так многие называют Сергея Васильевича Рахманинова. Музыка Рахманинова – это воплощённая в звуках душа России. Образ России, Руси был центральным в творчестве Рахманинова. Возрождая русскую духовную музыку, обращаясь к истокам, древнерусскому знаменному пению, Рахманинов соединяет прошлое с настоящим, с достижениями современного ему искусства. Он объединяет народное и профессиональное, и задает, таким образом, единый цельный русский стиль, который позволяет ему воплотить в музыке уникальный образ России, России вне времени и пространства, России как символа, знака. Его «Русская песня», которая прозвучит сейчас, сочетает в себе все ипостаси русской души и русской судьбы, это и суровое богатырское мужество, и щемлящая печаль, и трагизм, и борьба, и величие.

Напевная широкая музыкальная тема объединяет два начала: мужественный аскетизм и светлую, проникновенную нежность.

Рождаясь в тишине, в самых недрах сердца, она постепенно ширится и достигает неслыханного размаха и монументальности. Эта музыка ни на мгновение не позволяет вам отвлечься, вы растворяетесь в ней полностью, без остатка, воскрешая в себе древнюю связь со своими корнями, со своим родом, со своей землёй. «Русская песня» С. Рахманинова является одной из частей его шестичастной сюиты для четырех труб. Часто исполняется как самостоятельное произведение для оркестра. Эта музыка обладает поистине оркестровым размахом.

1. С.Рахманинов «Русская песня»

Работа по цифрам 5-8 (ведение фразы, динамика от меццо форте до фортиссимо, ритмическая группа без темы);

со вступления до 4 цифры (работа над динамикой, мелодической линией);

с 8 цифры до конца (домры+баяны, аккомпанемент в 9цифре с басом ритмично, тихо)

Исполнение произведения полностью.

2.И Тамарин «Музыкальный привет»

Работа по цифрам 2-3(динамика форте, опора на 1 долю, фразировка по 4 такта, затем субито пиано, большое крещендо, бас+аккомпанемент; 3цифра

отдельно поработать), 4-6 цифры (динамика, фразировка), вступление и 1 цифра (бас + аккомпанемент отдельно поиграть, динамика на крещендо)

Исполнение произведения полностью.

Специфика музыки в том и заключается, что ее язык — язык музыкальных образов, которые не передают точных понятий, причин и следствий возникновения, какого-либо явления. Музыка передает и вызывает такие чувства, переживания, какие подчас не находят своего полного, детального выражения. И может быть понято и объяснено основное содержание музыкального произведения, его основная идея, развертывающаяся во времени, характер этого развития. Но так как данное содержание раскрывается специфическими музыкальными средствами (мелодией, гармонией, ритмом, ладом, темпом и т.д.), то для его понимания необходимо иметь представление о выразительном значении всех этих средств. Таким образом, понимание музыкального произведения предполагает осознание его основной идеи, характера, настроения, переданными специфическими средствами музыкальной выразительности.

Только проникнув в авторскую идею и домыслив авторскую запись, музыкант-исполнитель сумеет сродниться с авторским замыслом и если он владеет средствами воплощения — передать его с таким темпераментом, убедительностью и непринужденностью, будто он излагает свои идеи, свои чувства, свои мысли. Музыканту необходимо "поверить" чужому вымыслу и искренне зажить им, вложить в чужой текст свой подтекст, "пропустить" через себя, оживить и дополнить своим воображением.