Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей

“Детской школы искусств города Петушки”

Петушинского района Владимирской области

Методическая разработка на тему “Воспитание чувства музыкального стиля в детской музыкальной школе на примере “ Альбома для юношества” Р. Шумана”

Выполнил: преподаватель по классу фортепиано

Даниленко Ирина Валерьевна

План работы:

1. Вступление.
2. Принципы воспитания чувства стиля.
3. Особенности музыкального стиля Роберта Шумана на примере “Альбома для юношества”.
4. Воспитание чувства стиля в младших классах музыкальной школы.
5. Воспитание чувства стиля в старших классах музыкальной школы.
6. Пути и методы педагогического воздействия при изучении стиля.
7. Заключение.

Каждый год в детские музыкальные школы приходят новые ученики. Очень много задач стоит перед педагогом-музыкантом. Но есть одна, на которую хотелось бы обратить особое внимание. Это задача, связанная с воспитанием чувства стиля у юного музыканта. Прежде всего необходимо выяснить, что же такое стиль. Понятие стиль весьма многогранно и поэтому употребляется в разных смыслах. Наиболее распространено определение стиля как системы характерных для композитора образов и средств выразительности. Однако оно не отражает важнейшего момента. Стиль композитора - это живой организм, в котором воплотились существенные черты личности художника: особый склад мышления и чувств, мироощущения и идеалы. Педагог должен в первую очередь выяснить собственное отношение к стилю того или иного композитора, систематизировать свои представления о нём. Это позволит преподавателю четко определить “исходные позиции” по отношению к музыкальным стилям и выяснить, каковы важнейшие особенности и свойства каждого из них, которые нужно раскрыть ученику.

Как любой педагогический процесс, воспитание чувства стиля опирается на определённые принципы. Каковы же основные из них?

Ведущим принципом процесса стилевого воспитания должен стать “опережающий” принцип. “Только то обучение является хорошим, которое забегает вперёд развитию” - писал выдающийся советский психолог Л. С. Выготский. “Опережающий” принцип создаёт перспективу для развития ребёнка и требует максимально полного использования психических возможностей и ресурсов ученика. Однако, руководствуясь принципами опережающего развития, педагогу необходимо чувствовать ту грань, за которой его объяснения “убегут” далеко вперёд и станут недоступными для понимания ученика. Поэтому “опережение” необходимо сочетать с принципом “соотнесения”, то есть комплекс представлений о стиле композитора, который педагог формирует у ребёнка, должен соответствовать возрастным возможностям ученика. Если один важный принцип состоит в том, что процесс изучения стиля должен иметь организующее начало, ориентир. В этом качестве выступает важнейшее и определяющее свойство стиля композитора, как, например, психологизм у Шумана. Стремясь с первых же шагов направить усилия ученика на восприятие именно этого качества шумановкого стиля, постепенно углубляя и детализируя его, внося черты осознанности, педагог тем самым проводит в жизнь принцип целенаправленности.

Ключевым свойством музыкального стиля Шумана является психологизм. Что же кроется за понятием психологизм в музыке? Обычно этим понятием обозначают отражение в музыке внутренних психических процессов человека: его чувств, эмоций, душевных состояний и т. д. В музыке Шумана нашел отражение внутренний мир личности, ярко, сильно и остро чувствовавшей, натуры сложной и противоречивой. Психологическая направленность творчества Шумана проявилась и в музыке для детей. Рассмотрим это на примере “Альбома для юношества”. Первоначально он был назван “Рождественский альбом для детей” и только во втором издании получил окончательное, знакомое нам название и вышел с приложением знаменитых “Жизненных правил для музыкантов”. Сочиняя “Альбом для юношества”, Шуман раскрылся как педагог-психолог. В пьесах сборник композитор запечатлел мир ребёнка: его интересы и впечатления, радости и огорчения. В одном из писем Шумана “отмечал, что в пьесах “Альбома” он хотел вырезать собственные мысли и представления ребёнка. Альбом делится на две части. 1 часть предназначена для учеников младшего возраста, 2 часть - для старшего. Однако такое деление представляется весьма условным, так как композитор далеко не везде придерживается принципа расположения пьес по возрастанию трудности. Такие миниатюры 1 части сборника, как “Марш солдатиков”, “Бедный сиротка”, “Охотничья песенка”, “Смелый наездник”, “Весёлый крестьянин”, “Сицилийская песенка”, “Первая утрата”, “Песенка жнецов” с большим удовольствием исполняются детьми младшего возраста. Пьесы “Дед Мороз”, “Май, милый май”, “Маленький этюд”, “Весенняя песенка”, также входящие в 1 часть, по разным причинам доступны для исполнения более взрослыми учениками. Такая же картина наблюдается во 2 части сборника. Отказавшись от неуклонного и последовательного претворения принципа возрастающей трудности, Шуман объединяет пьесы обеих частей “Альбома” при помощи нескольких сквозных линий. Благодаря им, Шуман готовит учеников младшего возраста к восприятию более сложных пьес в старшем возрасте. Например, в “Альбоме” есть своеобразный внутренний цикл, посвящённый временам года. Он включает в себя следующие пьесы: “Дед Мороз”, “Май, милый май скоро ты снова настанешь”, “Весенняя песня” (1 часть), “Песенка жнецов”, Время виноградного сбора - весёлое время”, “Зима”, “Новогодняя песня” (2 часть). Сквозные линии намечаются и в интонационной сфере. Выделим только один интонационный комплекс: нисходящее движение мелодии из вершины - источника. Он лежит в основе первой же пьесы сборника - “Мелодии”. Интонационная общность объединяет и такие пьесы, как “Первая утрата” и “Воспоминание”. Интересно осуществляется Шуманом ритмическая подготовка учеников. Она приходит в тесной связи с развитием и усложнением образной стороны музыки. К примеру, пьесы “Охотничья песенка”, “Смелый наездник” и “Всадник” связанны общностью тематики и ритма - в размере 6/8. Но если в первых двух пьесах, предназначенных для младшего возраста, ритм скачки передавался довольно простым рисунком, то во “Всаднике” ритмический рисунок усложняется за счёт дробления слабых долей, введения пауз. Аналогичную линию составляют пьесы “Марш солдатиков”, “Маленький утренний путник”, “Незнакомец”. В них намечается усложнение маршевого пунктирного ритма в связи с большей значительностью содержания.

В чём же состоит стилевое воспитание на раннем этапе? Мне кажется, в накоплении слуховых, конкретно-чувственных представлений о стиле композитора, в создании слуховой базы для более углублённого и осознанного изучения закономерностей стиля в будущем. Цель, которую преследует стилевое воспитание учеников в музыкальной школе, заключается в том, чтобы создать фундамент для дальнейшего постижения стиля на более высоком уровне. Однако процесс освоения стиля в младших и старших классах имеет свои особенности. Рассмотрим их.

Психика учеников младших классов специфична. Это объясняется тем, что психические способности ребёнка ещё не оформились. У школьников младших классов наиболее развита чувственная, эмоциональная сторона восприятия, преобладающая над рассудительностью. Интересно воображение младших школьников - богатое, яркое, часто безудержное и оригинальное, но всегда работающее в рамках конкретной образности. Эмоциональная сторона восприятия преобладает в данном восприятии. Однако педагогу следует обратить внимание и на развитие мышления. Изучение различных проблем стиля композитора - очень эффективный путь для развития музыкального мышления ученика.

Большая группа пьес 1 части сборника принадлежит к сфере активных и динамичных образов. Это “Смелый наездник”, “Маленький утренний путник”, “Марш солдатиков”, “Охотничья песенка”, “Дед Мороз”, “Весёлый крестьянин”. Пьесы лирико-психологического характера вводится композитором в 1 части сборника осторожно. Наиболее популярны из них “Бедный сиротка”, “Первая утрата”. Психологическое содержание этих пьес достаточно сложно, но всё же оно доступно ребёнку, поскольку в конкретных образах. Знакомство с разнохарактерными пьесами “Альбома” формирует у ребёнка ощущение образной контрастности, которое очень важно для постижения стиля Шумана.

Подавляющее большинство пьес “Альбома” программны. Это свойственно и детской о взрослой музыке Шумана. Композитор считал, что название пьесы приоткрывает исполнителю содержание и направляет воображение по определённому руслу. Образность - важнейший, но не единственный путь освоения ребёнком специфики шумановского стиля. Ведь образное содержание музыки воплощается в выразительных особенностях фортепианного изложения: в интонации, ритмике, динамике и т. д. В процессе работы над произведением необходимо знакомить ученика с некоторыми средствами выразительности, типичными для стиля композитора. В такой роли может выступать ритмо-интонация. Для музыки Шумана эта сфера очень важна. Мелодическая, ритмическая характерность становится в его произведениях средствами для создания яркого, психологически правдивого образа. Попытаемся проанализировать некоторые пьесы “Альбома”. Сначала сравним две миниатюры: “Смелый наездник” и “Весёлый крестьянин”. С одной стороны, они родственны друг другу: мелодия движется по звукам трезвучия в восходящем направлении, характерны квартовые ходы, но с другой стороны, образное содержание пьес ничуть не похоже. В “Смелом наезднике” композитор создаёт образ удалой скачке (“верхом на палочке”). Музыка раскрывает характер героя-шалуна его детскую отвагу и смелость. Шуман очень точно выбирает средства для создания образа и эмоциональной атмосферы пьесы. Зигзагообразно “скачущая” мелодия устремлена вверх, она как бы вся в порыве. Легкость и остроту придаёт ей штрих staccato. “Весёлый крестьянин” по образному содержанию “солиднее”, чем “Наездник”. В нём Шуман создаёт портрет простого и добродушного крестьянского парня. Напевная мелодия с широкими интонационными ходами развёртывается степенно. Остановки на сильных долях такта рождают ощущения, будто мелодия “шагает” вместе с крестьянином. На примере этих пьес можно познакомить ученика с интереснейшим свойством шумановского стиля - характеристичностью письма. Кроме того, полезно сравнить выученные пьесы с тем, чтобы ученик услышал в них интонационную близость. Обычно, почувствовав её, ребёнок очень удивляется и старается понять, отчего же пьесы так непохожи друг на друга. И тогда можно раскрыть ему ещё одну особенность стиля Шумана - умение композитора обновлять выразительные средства, заставлять их по-разному звучать в разных образных ситуациях. Теперь обратимся к пьесам лирического плана.

“Бедный сиротка”. Музыкальный образ пьесы вводит ученика в одну из важнейших сфер шумановской лирики - сферу элегических настроений, состояний грустного размышления. Основная трудность исполнения для младшего школьника заключается в том, что чувство печали, грустного одиночества должно сохраняться довольно длительное время - в течение всей пьесы. Чтобы помочь ему сделать это, нужно работать над текстом пьесы, открывая новые детали и нюансы интонационного вздоха. Она проходит через две стадии - нарастания и угасания напряжения. Эти две стадии намечаются и в пьесе в целом. Изучая миниатюру, ребёнок подкрепляет свои представления о стиле Шумана, полученные при сравнении пьес “Смелый наездник” и “Весёлый крестьянин”.

“Первая утрата”. Эта пьеса, как и предыдущая, входит в репертуар 3 класса школы и с интересом исполняется учениками. Но по своему содержанию она гораздо сложнее “Бедного сиротки”. Это один из шедевров шуманвской фортепианной музыки для детей. “Первая утрата” является одной из первых пьес, в которых ученик должен почувствовать не просто настроение, состояние героя музыки, но и проникнуть во внутренние процессы, происходящие в его душе - зарождение чувств, их развитие, разрешение, переход в новое качество. В процессе работы над “Первой утратой” педагог может познакомить ученика с интересной особенностью шумановкого стиля - ритмо-интонационной текучестью. Это свойство придаёт музыке Шумана гибкость, постоянную изменчивость и способствует раскрытию внутренних переживаний, душевных движений. Многие особенности музыки Шумана часто связываются со свойствами человеческой речи. В “Первой утрате” речевое происхождение tempo rubato. Плавное и спокойное течение повествования в начале пьесы сменяется темповой неустойчивостью в середине.

Изучение пьесы “Первая утрата” - важный этап на пути постижения шумавского психологизма. Перед учеником возникают серьёзные задачи: передать динамику внутренних процессов, охватить весь “ход событий”, происходящий в душе героя и отражённых в музыке.

Подростковый возраст - наиболее неустойчивый, переходный перод в развитии ученика. В это время происходит перестройка внутреннего мира подростка. В старших классах яснее проявляются интересы и привязанности учеников. Педагогу необходимо отметить и поощрить его склонность к тому или иному музыкальному стилю. Именно в подростковом возрасте чаще всего пробуждается интерес к музыке композиторов-романтиков. Ребёнок постигает богатство человеческой души. В этом возрасте очень интенсивно развивается мышление. Оно играет всё более заметную роль в освоение стилевых закономерностей. Ведь некоторые принципы интонирования, педализации, динамики требуют осмысленного похода. В старших классах ученик знакомится с рядом понятий, отражающих те или иные свойства, особенности музыкальных стилей. Знакомясь с лирикой природы, ученик убеждается, что Шуман в своём творчестве оживляет, как бы очеловечивает образы природы. Например, в пьесе “Май, милый май” лучезарный образ весенней природы возникает, когда исполнителя удаётся передать настроение полное ожидания, трепетной одухотворённости, нежного лиризма. Очень интересна пьеса “Шехерезада”. Сказочное, фантастическое в её музыке переплетается чертами вполне конкретными, психологическими. Таинственное плетение фигураций в пьесе подобно нескончаемой нити повествования Шехерезады, оно завораживает, ка голос легендарной сказочницы. И в то же время пьеса воспринимается как грустный рассказ о нелёгкой судьбе Шехерезады, рождая сочувствие к её участи. Слияние фантастического и реалистического характерно и для пьесы “Незнакомец”. В целом, ученику старших классов открывается значительно более широкий круг образов шумановской музыки. Это формирует у него более многогранные представления о психологической направленности творчества немецкого романтика. В старших классах вопросы интонирования как процесса выдвигаются на первый план. Это хорошо видно на примере пьес из 2 части “Альбома”, которые отличаются тем, что построены на развитии единого интонационного комплекса (“Воспоминания”, “Шехерезада”, “Время сбора винограда”, “Зима” и др.). В процессе воспитания чувства стиля в старших классах возникает множество задач. Рассмотрим их на примере анализа, отдельных пьес из 2 части “Альбома”.

“Отзвуки театра”. Эта миниатюра открывает педагогу необычный просмотр для постановки перед учеником стилевых проблем. Программный характер шумановской произведений всегда помогает исполнителю глубже вникнуть в психологическое содержание музыки. Так происходит и в данной пьесы. Стараясь, чтобы ученик полнее и ярче воспринял образное содержание пьесы, можно апеллировать к жизненному опыту ребёнка. Ведь посещение театра - явление запоминающееся. Это поможет оживить воспоминания о театре, пробудить в душе ученика “отзвуки” былых воспоминаний. В музыке Шумана ритм играет большую роль. Так и в данной пьесе роль ритма трудно переоценить. Ритмическая пульсация в крайних частях произведения - очень яркое средство, создающее настроение взволнованности, ожидания. Чтобы ученик ощутил живой трепет ритмического пульса в аккордовых репетициях, педагог может воспользоваться ассоциацией с частым и гулким биением человеческого сердца. Эта ассоциация помогает исполнителю почувствовать настроение и характер музыки, а также избавляет от механичности в исполнении ритмического рисунка. Наряду с ритмом, большую роль в пьесе, особенно в крайних её частях, играет мелодическое начало. Оно одухотворяет ритм, наполняет его лирическим содержанием. Мелодия передаёт каждый изгиб, каждый нюанс настроения. В средней части пьесы мелодия меняется, становится мужественной. В комплексе с другими средствами выразительности она способствует созданию образа героини. Так каждый компонент музыкального языка в произведениях Шумана несёт свою долю нагрузки в раскрытии психологического содержания сочинения. В целом пьесе “Отзвуки театра” обогащает представления ученика о программности, психологической выразительности ритма, мелодии, фатуры и других сторонах стиля Шумана.

“Незнакомец”. Эта пьеса относится к любимому жанру Шумана пьес - портретов. В младших классах ученик знакомится с музыкальными портретами, относящимися к категории “моментальных зарисовок”, отражающих первое, непосредственное впечатление. В старших классах музыкальное содержание портретного жанра усложняется. В пьесе “Незнакомец” обращает на себя внимание контрастность музыкального материала крайних частей и середины пьесы. Маршевая поступь крайних частей, волевой характер ритма воплощает внешний облик “незнакомца”: его энергичную походку, чёткие жесты, мужественные интонации голоса и т. д. А вот средняя часть пьесы не всегда понятна ученику и часто представляет для него загадку в образном плане. Задача педагога стоит в том, чтобы помочь ученику установить связь между этими контрастными образными сферами. В крайних частях надо обратить внимание на единство выразительных средств: чеканной маршевой поступи, напористого пунктирного ритма, плотной аккордовой фактуры. В средней части на первый план выходит гармония, что характерно для композиторов-романтиков. Работа над целостностью исполнительского воплощения формы воспитывает в ученике умелое владение и управление темпом. Например, в средней части пьесе “Незнакомец” Шумана создаёт иллюзию замедления темпа (в начале темп определяется четвертями, в середине - половинными). Этот приём характерен для стиля композитора. Но необходимо обратить внимание ученика на то, что темповые изменения в пьесе - приём чисто психологический, не требующий изменения темпа. Единство темпа придаёт цельность музыкальной форме. Как видим, пьеса “Незнакомец” углубляет представления ученика о стиле Шумана в жанре портретной зарисовки, а с другой стороны, даёт возможность ученику с новыми исполнительскими проблемами: гармонии, формы, педали и др.

Существует много путей педагогического воздействия, но в работе с детьми наиболее оправдал себя такой: педагог показывает (исполняет) пьесу целиком или отдельными эпизодами и рассказывает ученику о музыке. Рассказ педагога подразумевает и анализ особенностей музыки, и сравнения, и аналогии и т. д. Весь свой арсенал методов и приёмов педагог должен использовать в соответствии с возможностями ребёнка.

В младшем возрасте исполнение пьес преподавателем очень важно. Оно воздействует непосредственно на слуховое восприятие ученика, вызывая эмоциональную реакцию на художественный образ. Однако педагогу не стоит ограничиваться исполнением только данной пьесы. Следует расширять музыкальный кругозор ребёнка, знакомя его с наиболее типичными образами изучаемого автора. Слушание музыки является важным компонентом обучения в младшем возрасте. Психологи утверждают, что для младшего школьника “слушание” становится не только средством, но и видом его учебной деятельности. Надо отметить, что и роль слова играет огромную роль в развитии восприятия, воображения и мышления ученика.

В старших классах рассказ и исполнение педагога несколько видоизменяются. Появляется возможность говорить о вопросах, связанных с проблемами стиля. Постановка вопросов и требование их самостоятельного решения - это наиболее действенное средство для развития музыкального мышления ученика. Отдельную роль продолжает играть отдельное исполнение педагогом отдельных музыкальных отрывков, подчёркивающих ту или иную особенность стиля композитора. Исполнение педагогом произведения может перерасти в форму классных собраний, на которых ученики знакомятся со стилем одного композитора. На таких собраниях педагог не только сам играет, но и предлагает выступить своим ученикам. Собрания должны носить характер непринуждённого музицирования и обязательно сопровождаться беседой о стиле композитора и о его исполнительском воплощении. Таким образом, преподаватель может научить глубоко и объективно разбираться в стиле композитора, но в то же время искать свой личный путь его исполнительского воплощения.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть следующие моменты освоения школьником музыкального стиля. В процессе стилевого воспитания существует 2 этапа: слуховое постижение стиля и понятийно-осознанное. Связь между ними несомненна, так как они дополняют друг друга. Возрастные особенности младших школьников делают слуховое восприятие доминирующим. Оно является “первичным”, создающим базис для более глубокого изучения закономерностей того или о=иного стиля.

По мере развития интеллекта ученика процесс изучения стиля композитора приобретает всё большую осознанность. На обоих этапах важнейшим моментом должно стать раскрытие музыкального образа. Понятие музыкального образа - это такой компонент стиля, который можно отнести к важнейшей задаче, освоение которой должно состояться в первую очередь. Есть несколько важных компонентов, из которых складывается стилевое воспитание школьника, - это музыкальная образность, ритмо-интонационное развитие, способы фортепианного изложения и типы музыкальной формы.

Педагог музыкальной школы закладывает фундамент музыкального образования и воспитания ученика. Очень важно заложить туда и “кирпичик” стилевого воспитания, вместе с другими гранями разностороннего воспитания юного музыканта.

Используемая литература:

1. Л. Выгодский "Избранные педагогические исследования", М., издательство АПН РСФСР, 1956 г.
2. Р. Шуман "Избранные статьи о музыке", М., 1956 г.
3. Д. Житомирский "Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества", М., "Музыка", 1964 г.
4. А. Люблинская "Детская психология", М., "Просвящение",1971 г.
5. А. Алексеев "Методика обучения игре на фортепиано", изд. 2-е, дополненное, М., 1982 г.