Завдання

з курсу «Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару»

**для спеціалізації «Фортепіано»
ІІІ курс
викладач: Сосяк І.Б.**

План методико-виконавського аналізу твору.

1. Композитор – автор даного твору. Характерні особливості його творчості.

 2. Назва твору, приналежність до циклу, збірки тощо; авторські ремарки (програма, присвята тощо); історія створення; місце даного твору у творчості автора.

 3.Ідейно-художній зміст твору, образно-емоційна характеристика та драматургія.

 4.Аналіз композиторських засобів музичної виразності.

 5.Аналіз виконавських засобів музичної виразності.

 6.Виконавсько-технічні проблеми.

 7.Методичні рекомендації щодо вивчення даного твору.

 8.Мета включення даного твору у програму учня.

1.Композитор – автор даного твору. Характерні особливості його творчості.

При розкритті першого пункту потрібно дати коротку біографічну довідку, охарактеризувати історично-мистецьку добу, в якій жив та творив даний композитор, стильові особливості його творчості; назвати основні твори композитора (обов’язково – фортепіанні), звернути увагу на його виконавську та педагогічну діяльність.

2.Назва твору, приналежність до циклу, збірки тощо; авторські ремарки (програма, присвята тощо); історія створення; місце даного твору у творчості автора.

Розкриттю змісту твору, його художнього образу допоможе вдумливий аналіз авторських позначень: назви, програми, присвяти тощо. Інформація про збірку або цикл п’єс, куди входить дана п’єса, історію їх створення, їхнє місце у творчості автора збагатить ерудицію учня-піаніста, сприятиме розвитку навичок дослідницької діяльності.

3. Ідейно-художній зміст твору, образно-емоційна характеристика та драматургія.

При розкритті ідейно-художнього змісту твору, його образно-емоційної характеристики, драматургії необхідно спиратися на образно-художні асоціації з суміжними видами мистецтв (образотворче мистецтво, пластика, архітектура, хореографія, кіномистецтво, драматичний театр, поезія, художня література, ужиткове та народне мистецтво тощо), явищами природи, соціальної сфери буття.

4.Аналіз композиторських засобів музичної виразності.

Розкриттю образно-художнього змісту твору, плануванню етапів безпосередньої роботи над його текстом, кращого та швидшого вивченню напам’ять допоможе аналіз засобів музичної виразності, що застосовані композитором. Потрібно визначити форму твору в цілому, його структуру, проаналізувавши співвідношення окремих частин, основну тональність, загальний тональний та гармонічний план. Визначивши фактурні особливості даного твору, спланувати порядок роботи над вертикаллю музичної матерії. При аналізі мелодії як елементу фактури звернути увагу на її синтаксичний поділ, інтонаційну природу, особливості метроритму. При аналізі гармонії твору звернути увагу на її формотворчу та фонічну роль у даному творі. Для розкриття емоційно-образного змісту твору, його програми, а також для планування роботи над виконавськими виразовими засобами необхідно визначити музичні жанри (пісня, танець, марш), що застосовані у даному творі.

5. Аналіз виконавських засобів музичної виразності.

Для втілення образно-художнього змісту у реальне звучання даного музичного твору необхідно визначити виразові виконавські засоби, спираючись або на безпосередньо авторські вказівки, або на редакторські (в останньому випадку необхідно точно визначити редактора). До виразових виконавських засобів відносимо: динаміку, артикуляцію, тембральне забарвлення, агогіку, педалізацію.

Динаміку необхідно проаналізувати, виходячи з трьох позицій: аналіз динамічного плану твору в цілому, з визначенням кульмінацій; аналіз динаміки в середині дрібних структур (мотив, фраза); аналіз фактурної динаміки (співвідношення звучання різних шарів фактури).

Артикуляційні проблеми в даному творі розглядаються з таких позицій: артикуляція як засіб синтаксичного поділу кожного фактурного шару з визначенням цезур, що сприяють розділенню музичної думки або об’єднанню її; виконавські штрихи (види туше) – різновиди зв’язних та роздільних; залежність вибору туше від художнього стилю.

Питання тембрального забарвлення в музичному творі тісно пов’язане з образно- асоціативною уявою виконавця та визначенням прийомів звуковидобування, виходячи з об’єктивного аналізу композиторських виразових засобів (жанр твору, роль гармонії, стильові особливості тощо). Агогічні проблеми визначаються за такими принципами: роль метроритму (темпу, специфічної ритмо-інтонації, агогічних змін) у даному творі як засобу для втілення образно- художньої ідеї, як виразовий засіб для передачі жанрових та стильових особливостей твору.

Визначення ролі педалізації у втіленні образно художньої ідеї у творі як виразового виконавського засобу; її використання у творі залежно від різних жанрів, стилів, характерів.

6. **Виконавсько-технічні проблеми.**

Проблема володіння виразовими виконавськими засобами тісно пов’язана з виконавсько-технічними проблемами. Тому в поняття методико-виконавського аналізу педагогічного репертуару входить питання визначення та характеристики прийомів та способів технічного опанування найбільш складних для виконання місць у даному творі. При цьому необхідно враховувати підпорядкованість технічної проробки музичній сутності твору.

7. Методичні рекомендації щодо вивчення даного твору.

При аналізі п’єс, що належать до різних видів фортепіанного репертуару (п’єси поліфонічні, великої форми, малої форми, етюди) необхідно вказати на специфіку методики роботи над ними. Так, поліфонічні твори, що беруться у репертуар з метою виховання поліфонічного слуху та мислення, потребують детальної роботи над голосоведенням (вивчення окремо кожного голосу, поєднання двох або більше голосів з застосуванням різних методичних засобів), над визначенням та опрацюванням тематичного матеріалу в залежності від типу поліфонічного письма (над тембральною та динамічною підпорядкованістю підголоска основному голосу у п’єсах з застосуванням підголоскової поліфонії; робота над різноманітним тембральним забарвленням та диференційованим інтонуванням тематичного матеріалу у п’єсах з застосуванням контрастної поліфонії; робота над імітацією тематичного матеріалу у п’єсах з застосуванням імітаційної поліфонії; тема, протискладення (в інвенціях, фугах, спостереження за їх розвитком).

У процесі роботи над творами великої форми в учня розвивається масштабність мислення, вміння цілісно охоплювати думкою архітектоніку структурно неординарних побудов. Тому у роботі над сонатними, варіаційними циклами учневі необхідно детально проаналізувати структуру цих творів, дати характеристику тематичному матеріалу, прослідкувати за драматургічним процесом, визначити необхідні виразові виконавські засоби та способи роботи над ними.

Твори малої форми вибираються у репертуар з метою виховання образно-художнього мислення учня. Тому тут, насамперед, важливо намітити програму, визначити характер, спираючись на образно-асоціативні приклади та аналіз музичних виразових засобів (композиторських), правильно добрати виразові виконавські засоби, визначити засоби технічного їх опанування.

При роботі над етюдами, крім визначення конкретних музичних виразових засобів, визначаються технічні формули та варіанти роботи над ними.

До всього вищесказаного необхідно завжди додавати завдання цілісного виконання кожного твору. У розв’язанні цієї проблеми вирішальна роль відводиться вмінню усвідомити форму твору, динамічний план, агогіку.

8. Мета включення даного твору в програму учня.

Під кінець методико-виконавського аналізу педагогічного репертуару необхідно подати своєрідне резюме: визначити мету включення даного твору у репертуар учня в залежності від його здібностей, рівня його загального та музичного розвитку. Врахувати педагогічно- виховне, піаністичне та музично-інтелектуальне значення даного твору для розвитку конкретного учня.

Практичні форми роботи з предмета:

- зразкове виконання творів, визначених за програмою предмета «Методико- виконавський аналіз педагогічного репертуару»;

- виконання методико-виконавського аналізу цих творів за вище наведеною схемою;

- написання самостійних робіт з методико-виконавського аналізу педагогічного репертуару ДМШ.

Тематичний план з предмета «Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару»

2-й клас ДМШ

Обробка укр. нар. пісні «Хміль лугами» (перекладення І. Берковича

Й. С. Бах. Полонез соль мінор («Нотний зошит А. М. Бах»)

Й. С. Бах. Волинка («Нотний зошит А. М. Бах).

Л. ван Бетховен. Сонатина Соль мажор (І, II частини).

М. Клементі. Сонатина До мажор (І, II, III частини).

Р. Шуман. Солдатський марш.

С. Майкапар. «Метелик» («Бірюльки»).

В. Косенко. Скерцино («24 дитячі п’єси»).

В. Барвінський. Коломийка («Наше сонечко грає на фортепіано»).

І. Беркович. Скерцино.

І. Беркович. Етюди № 41,42.

3-й клас ДМШ:

А. Кореллі. Сарабанда мі мінор

Обробка української народної пісні «Ой, з-за гори кам’яної» (перекладення І. Берковича).

Л. ван Бетховен. Сонатина Фа мажор (І, ІІ частини).

С. Людкевич. «Старовинна пісня»

4-й клас ДМШ:

Г. Гендель. Сарабанда з варіаціями ре мінор

В. А. Моцарт. Сонатина До мажор (Шість віденських сонатин, № 1).

Е. Гріг. Вальс ля мінор («Ліричні п’єси», 1-й зошит).

В. Косенко. «Дощик» (24 дитячі п’єси).

А. Лемуан. Етюд До мажор № 28, тв. 37.

5-й клас ДМШ

Й.- С.Бах. Двоголоса інвенція До мажор.

Л. ван Бетховен. Сонатина Соль мажор, № 20.

М. Скорик. «Народний танець» (з «Дитячого альбому»).

С. Майкапар. Стакато - прелюд № 6, тв.31.

Н. Нижанківський. «Гавот ляльки» (5 п’єс для дітей).

Г. Сасько. Блюз («Граю джаз»).

Рекомендована методична література

1. Бадура-Скода Е. и П. Інтерпретація Моцарта. К.,1985

2. Кашкадамова Н. Мистецтво гри на клавішно-струнних інструментах. Тернопіль, 1999.

3. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання Шопена. Тернопіль, 2000.

4. Курковсьий Г. Питання фортепіанного виконавства. К., 1983.

5. Милич Б. Виховання учня-піаніста. 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7кл. К., 1972.

6. Програма для ДМШ та музичних відділів шкіл мистецтв. Львів, 2000

7. Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки. Львів, 1994.