

Департамент культуры города Москвы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы
«Детская школа искусств имени А.А. Алябьева».

Открытый урок на тему:

**«Работа над кантиленой в классе
скрипки»**

преподаватель:
Геранина Екатерина Владимировна

Москва 2025г.

**План – конспект открытого урока на тему
«Работа над кантиленой в классе скрипки».**

преподавателя Гераниной Е. В. с учащейся 5 класса Турбеевой Марией.

Тема урока: «Работа над кантиленой в классе скрипки»

Цель урока: Развитие навыков кантиленой игры.

Вид урока: традиционный.

Методы:

- словесные (беседа, анализ музыкального произведения);
- наглядные (показ на инструменте);
- практические (детальная работа над произведением).

Ход урока:

- **вступление** (теоретическая часть) - 5 мин.

- **ход урока:**

- 1) Беседа о композиторе, форме и образном содержании пьесы – 2,5 мин.
- 2) Работа над вибрацией (упражнения на вибрацию)- 2,5 мин.
- 3) Детальная работа над пьесой А. Спендиаров «Колыбельная» (фразировка, распределение смычка, переходы, динамика) - 10 мин.
- 4) **домашнее задание и заключение** - 5 мин.

Вступление

«Чтобы хорошо играть, надо хорошо петь». Это относилось и к кантилене, и к техническим пассажам, которые он желал услышать не только хорошо сыгранными, но и хорошо «пропетыми»

Дж. Тартини

Слово «кантилена» в переводе с итальянского языка означает распевное пение или певучая, напевная мелодия. Кантиленные произведения имеют большое значение в воспитании музыкальной культуры обучающегося. Они знакомят с важнейшими элементами выразительности, вошедшей в инструментальную музыку из вокального искусства. Важнейшим выразительным средством в кантиленных произведениях является мелодия. Работе над ней обычно приходится уделять большое внимание. Важно понять логику мелодического развития, интонационные тяготения, кульминации, динамический план. Также работа над кантиленными произведениями включает в себя такие важные задачи как: красивое и качественное звукоизвлечение, точная фразировка, динамика звучания, плавные переходы, правильное распределение смычка, вибрация. В формировании навыка правильной фразировки помогает пропевание мелодии. При пении мелодии, через голосовой аппарат активно задействуются не только слуховая, но и эмоциональная сторона мелодического слуха. Пение вслух на начальных этапах обучения является обязательным, важным элементом в работе с учениками. В то же время даже на самых высоких уровнях развития профессионального мастерства обращение к реальному пению помогает лучше почувствовать эмоциональный смысл мелодии, естественность фразировки, объемность музыкального дыхания и на этой основе искать и находить новые, точные и тонкие нюансы исполнения. В работе над кантиленой одной из важных задач является звукоизвлечение. Ведь красота звука зависит от богатства тембровой окраски, ровности течения, плавности и отсутствия призвуков. Поэтому в работе над звукоизвлечением важна роль слухового контроля, без

которого не добиться хорошей атаки звука, его равномерного продолжения, незаметной смены струн и смычка. Ценнейшим качеством музыканта в работе над кантиленой является внутренний слух. Внутреннее слышание музыки, представление об определенном характере звучания должно предшествовать воспроизведению его на инструменте. А красивое вибрато разнообразит звуковую палитру исполнителя, расширяя возможности трактовки произведения и усиливая его эмоциональное воздействие на аудиторию. Музыкальный критик Углов писал: «Только в вибрации смычковый инструмент имеет свое цветение; в ней заключена главная сила воздействия на слушателя».

Ход урока:

I. Беседа о композиторе, форме и содержание пьесы

Александр Спендиаров (1871-1928) – российский и армянский композитор, дирижер. Один из основоположников армянской классической музыки, музыкально-общественный деятель и педагог.

Перед началом работы над пьесой преподавателю необходимо проиграть ее целиком, либо дать прослушать обучающемуся запись в исполнении хороших музыкантов и дать ему возможность определить форму и художественный образ данного произведения.

Преподаватель: Мария, в какой форме написана «Колыбельная» А. Спендиарова?

Обучающаяся: В простой 3х-частной форме.

Преподаватель: А что представляет собой 3х-частная форма?

Обучающаяся: В 3 х-частной форме 1 и 3 части похожи по мелодии и настроению. Музыка нежная и светлая. В этих частях чувствуется доброта и нежность маминых рук. А в средней части проявляются тревога и переживание.

II. Предварительные упражнения

Прежде чем приступить к работе над произведением, мы проделываем работу над вибрацией, т.к. у ученицы имеются с этим трудности. Упражнения выполняются без смычка следующими способами:

- 1) Поднять левую руку и без инструмента выполнять покачивающие движения кистью от себя к себе.
- 2) Правую руку поднять на уровне шеи, представляя, что это гриф инструмента и делать покачивающие движения из стороны в сторону левой рукой.
- 3) Упражнение выполняется со скрипкой, без смычка. Рука находится в третьей позиции, пальцы левой руки свободно падают на струны и гриф.
- 4) Упражнение выполняется со скрипкой и смычком. Левая рука находится в положении третьей позиции. Средним пальцем делаем покачивающие движения вдоль струны от себя, опираясь на подушечку. Движения левой рукой делаем по четвертям, потом дуолями и триолями. Правая рука ведет смычок медленно и плавно.

Эти упражнения помогают в работе над вибрацией и выработке навыка красивого звучания.

Детальная работа над произведением:

Фразировка.

Мы начнем с работы над фразировкой. Как говорил великий скрипач и педагог Л.Ауэр: «правильная фразировка - один из признаков подлинной артистичности и лишь тот скрипач, который имеет тонкое и верное представление о фразировке, займет место среди настоящих артистов». Фраза является частицей единой мелодической линии, которую следует играть на «одном дыхании» и приближать к человеческому голосу; слитному, непрерывному и выразительному. Работа над фразировкой требует

постоянного слухового контроля. Каждую фразу нужно прорабатывать детально.

Преподаватель: Давай вместе определим границы фраз. I часть состоит из 2 похожих предложений, но с разными концами. В каждом из них по 4 такта, объединенных одной мелодической линией. К 3 фразе происходит динамическое развитие.

Обучающаяся: Мария, сыграй пожалуйста 1 предложение, правильно выполняя фразировку и соблюдая необходимую динамику. (Мария играет)

Преподаватель: Молодец, ты постаралась сыграть мелодию очень певуче. Но тебе не хватило движения и «жизни» внутри каждого смычка. Смычок нужно вести не просто ровно, а как бы с тяготением в следующий. Чувствовать смычок «каждой клеточкой». Тогда твоя мелодия оживет и станет более выразительной. Мария, а что происходит дальше в мелодии?

Обучающаяся: средний раздел, более контрастный.

Преподаватель: Правильно, повтори еще раз, и сделай красиво филировку. (Мария играет)

Преподаватель: А ты знаешь, что в фразировке важную роль имеет «дыхание»? Один музыкант сказал: «Когда возникло музыкальное искусство, человек, прежде всего, исходил из того, что он делал своим голосом - из пения и речи. Всякая музыка всегда была расчленена дыханием». А дыхание в музыке выражается с помощью пауз, цезур, длинных нот. Поэтому перед началом следующей фразы всегда следует брать новое дыхание.

Преподаватель: Сыграй теперь всю 1 часть очень красивым звуком, нежно, а пальцы левой руки активны и делают переход из III позиции в I точно.

Преподаватель: Молодец, Мария! Спасибо, что учла все пожелания

Распределение смычка

В работе над кантиленой важную роль играет правильное, осмысленное распределение смычка. Нужно обдумать наиболее верное распределение и скорость смычка в связи с динамическим развитием и фразировкой. Распределение смычка имеет большое значение для достижения ровности звучания.

Преподаватель: На последней ноте в конце 1 части надо правильно распределить смычок; притормозить его, не доводя до колодки и аккуратно перенести на другую струну (Показ преподавателя, Мария играет).

Переходы

«Каждая действительно прекрасная фраза зависит от технического совершенства исполнителя. И несмотря на музыкальную интуицию учащегося и его чувство пропорций, один неверный штрих, плохой переход или неправильная аппликатура могут нарушить непрерывность фразировки и привести к искажению замысла композитора». Поэтому в работе над этой пьесой следует уделить особое внимание плавному и певучему исполнению переходов. Каждый переход должен быть тщательно проработан отдельно. При работе над переходами следует обратить внимание на чистоту интонации, ровность и непрерывность звучания мелодии. Важно дослушивать ноты перед переходами, следить за мягкой сменой смычка и правильно распределять смычок.

Преподаватель: Сейчас мы рассмотрим несколько переходов, представляющих определенную трудность у учащихся. Мария, давай рассмотрим переход из III позиции в I ю. (Преподаватель просит повторить несколько раз).

Динамика

При изучении кантилены стоит очень внимательно относиться к динамическим и темповым обозначениям, и точно их выполнять. Ученик должен понимать разницу между «pp» и «p», «p» и «mp», «pp», «f» и «mf» и т.д. и верно толковать cresc. и dim., как постепенное изменение громкости звука. Так как, неточное их исполнение, приведет к невыразительной и скучной игре. А после accel. или rit. ученик должен научиться умело возвращаться в первоначальный темп.

III. Домашнее задание и заключение

Домашнее задание и заключение

Дома: Поработать над 1 частью, выполняя те задачи, которые ставили в классе. И закрепить работу в классе. Добиваться выразительного исполнения.

Для успешной работы над кантиленным произведением необходимо: осмысленность занятий, сосредоточенность внимания, умение слушать свою игру, слуховое представление конкретной звуковой цели, правильное определение основных трудностей, осознание первоочередных задач и путей их разрешения; постоянный контроль за качеством звучания.