Полякова Людмила Олеговна

МБОУ ДОД «ДМШ №7» г.Иркутска

Творческий отчёт фортепианного класса преподавателя ДМШ №7

Тема: «Страна Искусств»

I

 Творческий отчёт – важная часть совместной работы преподавателя и учащихся. Подготовка к творческому отчёту класса – это профессиональная, серьёзная, увлекательная, сплачивающая преподавателя и учащихся работа.

 Выбор темы и репертуара отчёта зависит от музыкального и технического уровня развития учащихся, возраста, умственных способностей, творческой инициативы.

 Подбор произведений должен быть строго индивидуальным. Важной особенностью педагогической деятельности является умение понимать личность ученика, что оказывает положительное влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие, определяет профессиональную направленность деятельности учащегося. Совместная творческая деятельность преподавателя и ученика, направленная на постижение художественно-образного содержания музыкальных произведений, должна приводить к качественному, осмысленному исполнению различных по жанру и стилю произведений, а также к дальнейшему техническому и музыкальному развитию.

 Интересная выбранная тема творческого отчёта даёт возможность развить творческую инициативу учащихся в различном возрастном периоде, «зажечь» ученика желанием овладеть языком музыки, увлечь миром музыки, открыть для себя новый мир чувств, мыслей красоты.

 Выбранная мною тема: «Страна искусств» - это сплав и взаимопроникновение 3-х видов искусств: музыки, живописи, поэзии. Здесь учащиеся знакомятся и учатся понимать мир искусства.

 Моя педагогическая задача – воздействуя на воображение, фантазию, творческое мышление, активизировать художественно-интеллектуальную сферу ученика. Что в свою очередь создаёт благоприятные условия для развития эмоциональности, ассоциативного мышления, творческого воображения, а вследствие этого даёт раскрепощённость, увлечённость музыкальным произведением, исполнительскую свободу, осмысление творческого процесса.

 Целевая значимость учебного процесса, вовлечённого в подготовку и проведение творческого отчёта огромна. Многие учащиеся заинтересуются занятиями музыкой и получат скачок в развитии; другие многосторонне раскроются и смогут в дальнейшем на более высоком уровне совершенствовать свой профессионализм.

 В заключении хочется привести некоторые высказывания известных личностей:

 М. Воскресенский из книги «Л. Н. Оборин – педагог» - «Пианист не может создать красивого звучания, если он его не слышит. Внутреннее слышание зависит не только от таланта, но во многом от общей культуры. Глубокое знание искусства даёт пищу и слуху. Оборин очень часто вспоминал огромную эрудицию Г. Г. Нейгауза и приводил в пример ученикам его знание живописи, поэзии, философии, лингвистики.

 Д. Б. Кабалевский: «Искусство – это, прежде всего воспитание души, воспитание чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует её, создаёт представление о прекрасном, делает богаче и чище душу человеческую. Искусство учит ценить уникальность человеческой личности, оно учит состраданию, душевности, раскрытию лучших качеств человека, воспитывает гармонично развитую личность».

 К.А. Тренев : «Искусство воспитывает и облагоражи­вает человека, развивая его мысль, про­буждая и раскрывая в нем высокие чув­ства. Велико и неотразимо действие на человека каждого из

искусств.»

II

В украшенном цветами зале на стенах висят репродукции с картин И. Левита­на «Тихая обитель», «Весна. Большая вода», «Март», «Березовая роща», А. Савра­сова «Грачи прилетели».

Ведущая-педагог Полякова Л.О.:

«Добрый вечер, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сейчас мы с вами по­бываем в «Стране Искусств, музыки, живописи и поэзии». Эти 3 искусства не только не отделимы друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, внутренними связями. Вот как сказал французский писатель Ромен Роллан: «Искусства ежеми­нутно переходят одно в другое, один род искусства находит свое продолжение и за­вершение в другом». И действительно. Вспомним, например, сколько создано пре­красных произведений искусств о мире удивительной красоты и поэтичности - мире русской природы, издавна одухотворявшей искусство во всех его видах. Природа и искусство неотделимы друг от друга.

 Какая внутренняя живописность и одухотворенная поэтичность в цикле П.И. Чайковского «Времена года»! Здесь ясно прослеживается проникновение разных искусств друг в друга. Так, слушая музыку цикла «Времена года», мы начинаем ви­деть русскую природу, из которой музыка эта родилась, точно также, слушая рус­ских поэтов, всматриваясь в пейзажи русских художников, мы начинаем слышать их песенную душу.

 А какие музыкальные образы знаменитых полотен И. Левитана «Тихая оби­тель», «Весна. Большая вода», «Март», «Березовая роща»! А картины А. Саврасова! Со знаменитой его картины «Грачи прилетели» русские художники ощутили песенность русской природы, а русские композиторы почувствовали пейзажность русской народной песни. Так началась пора расцвета русской пейзажной живописи, проник­нутой стихией русской песенности и русской музыки, наполненной ароматом по­этической русской природы. Многие работы Саврасова не раз сравнивали с лучши­ми образцами пейзажной лирики великих русских композиторов - Глинки, Чайков­ского, Римского-Корсакова. Работам художника, его восприятию жизни присуща совершенно особая музыкальность. Порой они дают нам услышать пение жаворон­ка, трепещущего над полем, робкое журчание первых мартовских ручейков. А также многие работы Саврасова заставляют вспомнить лучшие страницы русской поэзии, имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Тютчева, Никитина и других поэтов. Какое удивительное сочетание всех трех видов искусств в работах Саврасова! А послу­шайте, как в стихотворении поэта Бальмонта музыка словно растворена в природе, которую поэт слышит и как бы видит:

«Музыка»

Когда и правая и левая рука

Чрез волшебство поют на клавишах двухцветных,

И звездною росой обрызгана тоска,

И колокольчики журчат в мечтах рассветных, —

Тогда священна ты - ты не одна из нас,

А ты как солнца луч в движении тумана,

И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,

И в роще дремлющей идущая Диана.

Всего острей поет в тебе одна струна

Чрез грезу Шумана и зыбкий стон Шопена.

Безумие Луны! И вся ты — как луна,

Когда вскипит волна, но падает как пена;

Но такое проникновение искусств можно увидеть и услышать не только в произведениях, связанных с природой. Это лишь только некоторая часть соприкос­новения искусств.

И сегодня вы встретитесь не только с образами русской природы, но и други­ми видами и жанрами искусства, а также и с разными именами.

Искусства могут дополнять друг друга не только в сочетании всех трех ис­кусств сразу, но могут и наиболее полно продолжить и завершить друг друга в гар­монии двух искусств: поэзии и музыки, живописи и музыки.

И какие высоты, какие дали, какие глубины открываются в стихах, мелодиях, картинах, которые ведут нас в мир прекрасного!

Тихо, тихо рядом сядем-

Входит музыка в наш дом

В удивительном наряде,

Разноцветном, расписном,

И раздвинулись вдруг стены —

Вся земля видна вокруг:

Плещут волны речки пенной,

Чутко дремлют лес и луг;

Вдаль бегут степные тропки,

Тают в дымке голубой...

Это - музыка торопит

И ведет нас за собой.

1) Поэтическая картина «Утро» Глиэра отличается задушевностью лирическо­го чувства, тонкой живописностью. Настроение музыкальной пьесы со­звучно картинам Саврасова «Украинский вид» и Петрик «Утро в Молда­вии» и со стихотворением Никитина «Утро». Розовые и желтые нежные краски помогают нам окунуться в ранний утренний час. Пога сли звезды на небосклоне, вдали поднимается солнце, разливается по воде алый цвет за­ри. Просыпается природа, слышны трели птиц, первые лучи солнца отра­жаются в воде, доносится пастуший напев.

(Ученица 7 класса Букреева Оксана читает стихотворение и исполняет

«Утро» Глиэра)

Звезды меркнут и гаснут.

В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Вот и солнце встает, из-за пашен блестит,

За морями ночлег свой покинуло,

На поля, на луга, на макушки ракит

Золотыми потоками хлынуло,

2)«Русская народная мелодия» Александрова приводит нас в хоровод, слы­шатся переборы гармошки, веселый пляс.

Можно песней-полусказкой

Нас, шутя, развеселить

И рассыпаться вдруг пляской,

В хороводе закружить!

(Ученик 6 класса Бычков Сережа исполняет пьесу)

3) Живописная и поэтическая выразительность «Прелюдии» Гречанинова пе­
редает тонкими красками настроение картины С. Жуковского «Купальня в
парке» и стихотворения В. Жуковского «Осень». Все напоено поэзией ухо­
дящего лета. Ранняя осень, лес только начинает переодеваться в осенний
наряд, появляются желтые краски. Солнце уже греет холоднее, его послед­
ние яркие лучи отражаются в воде.

(Ученица 6 класса Тарасова Маша читает стихотворение и исполняет

пьесу)

И вот сентябрь!

Замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,

И луч его в зерцале зыбком вод

Неровным золотом трепещет.

4) «Веселое приключение» Стоянова представляется как сценка в картине

Су­рикова «Взятие снежного городка». Здесь все во власти игры - летят снеж­ки, слышится смех и даже угрозы.

(Ученица 5 класса Воликова Ира исполняет пьесу)

5) Еще одна картина природы - пьеса Глиэра «Колыбельная». Здесь представ­ляется ночь, овеянная поэтичностью стихов Никитина. Ясная ночь, горит звезда, сияние месяца падает на лес и отражается в заливе. Вдали слышны плачущие интонации.

(Читает стихотворение и исполняет пьесу ученица 6 класса Верхотуроеа

Женя)

Ярко звезд мерцанье

В синеве небес,

Месяца сиянье

Падает на лес.

В зеркало залива
Сонный лес глядит
В чаще молчаливой

Темнота лежит.

6) А сейчас окунемся в сказочный мир. Этот таинственный мир всегда при­
влекал внимание поэтов, художников, музыкантов. В «Сказке» Гречанинова
зловещий образ колдуньи окрашен в темные устрашающие краски. Это
произведение напоминает колдовство колдуньи. Стихотворение Есенина
«Колдунья» созвучно с этой пьесой и точно передает образ и настроение

пьесы.

(Читает стихотворение и исполняет пьесу ученица 7 класса Ивайловская

Оля)

Косы растрепаны, страшная, белая,

Бегает, бегает, резвая, смелая,

Темная ночь молчаливо пугается,

Шалями тучек луна закрывается,

Машет колдунья руками костлявыми,

Звезды моргают из туч над дубравами,

Серьгами змеи под космы привешены,

Кружится с вьюгою страшно и бешено!

7) А в пьесе «Лес в снегу» передано композитором Дварионасом несколько
настроений и красок, которые перекликаются со стихотворением Тютчева и с картинами Л. Бродской «Зимняя сказка» и «Таежный мороз». Слушая му­зыку, представляется таинственный, заколдованный чародейкою-Зимою лес, стоящий в голубой дымке, и в то же время представляется снег, свер­кающий ослепительной красотой под лучами солнца.

(Читает стихотворение и исполняет ученица 7 класса Ивайловская Оля)

Чародейкою-Зимою

Околдован, лес стоит -

И под снежной бахромою

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

Солнце зимнее ли мечет

На него свой луч косой —

В нем ничто не затрепещет,

Лишь весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

8) Теперь перенесемся в мир танца - в «Вальс» Гречанинова:

Куклы вальс танцуют старый .

Пары кружатся за парой.

(Исполняет пьесу ученик 6 класса Бычков Сережа)

9) Настроение и характер пьесы «Маленький негритенок» композитора

Де­бюсси передают такие коротенькие стишки:

Негритенок танцует,

Негритенок поет,

Он все время веселый

И живет без забот!

(Исполняет пьесу ученица 6 класса Верхотурова Женя)

10) «Осенний вечер» С. Жуковского - полотно, проникнутое поэзией позд­
ней осени. Заброшенный дом освещен последними лучами солнца. Груст­ным

 минорным настроением веет от картины. Пустынно и одиноко вокруг.
Ощущается приближение холодной осенней ночи. Одиноко и печально
звучит «Вечерняя песенка» Салманова.

(Читает стихи и исполняет пьесу ученица 5 класса Воликова Ира)

Брюсов.

Грустный сумрак, грустный ветер,

Шелесты в дубах.

Вспоминает вечер о далеких снах.

11) Сейчас мы услышим сценки, увиденные в «Цирке» композитора Парц-
халадзе.

(Читает стихи и исполняет ученица 7 класса Ивайловская Оля)

На арене цирковой

 Лев катается на шаре.

Полюбуйся молодцом!

Видно всем: артист в ударе—

Не ударит в грязь лицом.

А представь себе потеху,

Если с шара лев - кувырк!

Вот уж будет в цирке смеху,

Вот уж это будет цирк!

Спешит друзьям на смену

Мартышка на арену!

12) В произведении «Листок из альбома» Глиэра вы услышите как музыка
растворяется в поэзии, а поэзия наполняется музыкой.

(Читает стихи и исполняет ученица 7 класса Букреева Оксана)

В.И. Красов

Звуки.

Они уносят дух — властительные звуки!

 В них упоение мучительных страстей,

В них голос плачущей разлуки,

 В них радость юности моей!

Взволнованное сердце замирает,

Но я тоски не властен утолить:

Душа безумная томится и желает

И петь, и плакать, и любить!

13) Музыка Гавота Шостаковича снова переносит нас в мир танца.

От грусти и от скуки

Могут вылечить нас всех:

Озорных мелодий звуки —

Это танец, шутка, смех.

(Исполняют Лена Абраменкова (скрипка), концертмейстер (ф-но) Поляко­ва Л. О.)

14)Само название пьесы Ракова «Поэтическая картинка» говорит о возвы­шенности чувств и созвучий.

Ершов.

Музыка.

Мир чудесный! Мир мечтанья! Рай земной небесных муз!

Чувств и звуков сочетанье в гармонический союз!

(Исполняют ансамбль: Янин Илья-4 класс, Меновщикова Лена-5 класс)

15) «Веселым шествием» Металлиди завершим наше путешествие по Стране Искусств. Пройдем по улицам вместе с карнавальным шествием среди масок и персонажей из сказок.

(Исполняют ансамбль: Янин Илья, Меновщикова Лена)

Концерт окончен.

Музыка вдруг смолкла.

Но так ли это?

Кажется ,сейчас она звучит,

И будет долго, долго

Ещё звучать!

Сочетание всех видов искусств в своей работе ,я считаю очень важным аспектом для развития учащихся. Я преследую цель: развития образно-ассоциативного мышления, творческого воображения у учащихся. Им доступнее и понятнее становятся произведения, более глубоко проникают они в образ произведения. У учеников появляется свое отношение ,они более эмоционально откликаются на исполняемую музыку. Введение учащихся в мир прекрасного воспитывает в них гармонично развитую личность, воспитывает полноценного человека.

III

1.Энциклопедический словарь юного музыканта, энциклопедический словарь юного художника, Д. Кабалевский « Ровесники», «Музыка в зеркале поэзии», «Музыка и поэзия».

2.Стихи: Бальмонта, Никитина, Жуковского, Есенина, Тютчева, Брюсова, Красова, Ершова.

3.Картины: Левитана, Саврасова, Сурикова, Жуковского, Петрик, Бродской.

4. Музыка: Глиэра, Александрова, Гречанинова, Стоянова, Дварионаса, Дебюсси, Салманова, Парцхаладзе. Шостаковича, Ракова, Металлиди.