

План открытого урока преподавателя Козловой И. В.
с учащимся 8-го класса Агошковым Сергеем.

25.03.2022 года.

Тема: «Музыкальная пауза как фактор исполнительского интонирования и формообразования»

Ход урока:

7 мин. - Вступительное слово: что такое пауза, её значение в музыке как фактор интонирования и формообразования. Подготовка игрового аппарата учащегося – исполнение гаммы Ля бемоль мажор.

12 мин.- Исполнение учащимся пьесы Джулиани «Тарантелла». Определение роли пауз в формообразовании произведения, его драматургии. Осмысление исполнительского интонирования пауз.

18 мин. – Исполнение фрагментов произведения П. Фросини Вариации на тему «Карнавал в Венеции». Разбор смыслового значения паузы в каждом конкретном эпизоде, осмысление исполнительского интонирования пауз.

3 мин. – Подведение итогов, домашнее задание.

Содержание урока:

Продолжительность звука или его отсутствие – одно из главных понятий музыкального мира. В «Музыкальной энциклопедии» В. Вахромеева (4 том) пауза трактуется как «прекращение, остановка...длящийся определенное время перерыв в звучании одного, нескольких или всех голосов музыкального произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в звучании». Такая характеристика данного термина едва ли раскрывает истинную сущность обозначаемого им явления. Пауза как остановка, тишина или молчание, может быть выразительной, громкой, значимой и в то же время неразрывно связанной со смыслом музыкального произведения. Она является одним из равноправных элементов интонационной речи, имеющих как композиционные, так и образно-

драматургические функции. Паузу можно рассматривать как: элемент дыхания, смыслового разделителя, объединителя и усилителя, дистанционно-пространственного элемента, равноправного звукового объекта. Нередко в музыке благодаря паузам достигается ощущение «воздушности», широты и безграничного пространства, невесомости звуков, окруженных тишиной.

Интонационно-звуковое воплощение музыкального текста – это процесс развертывания исполнительской мысли во времени и пространстве. Пауза выступает одним из универсальных элементов исполнительского интонирования. Исполнительское интонирование – есть процесс осмысленно – выразительной звуковой реализации музыкального произведения, задача которого воздействовать на слушательское восприятие. Стратегия исполнительского интонирования в определенных пределах программируется композитором: это подтверждают и выверенные цезуры, логика «лепки» музыкальной формы, в чем существенную роль играет строго продуманная система пауз. Все это определяет характер эмоционального и энергетического воздействия на слушателя.

Переходим к работе над произведением А. Джулиани «Тарантелла». А. Джулиани – итальянский гитарист, композитор. Жил в конце 18 в. - нач. 19 веков.

Тарантелла - итальянский народный танец, музыкальный размер которого $6/8$ или $3/8$. Начиная с 15 века, в течение двух столетий Тарантелла считалась единственным средством излечения «тарантизма» - безумия, вызываемого, как полагали, укусом тарантула. Танец неистового, взрывного характера.

В своем произведении композитор Джулиани заложил «систему пауз», то есть все паузы в произведении – это «продуманные паузы», несущие определенную смысловую нагрузку, что нам и предстоит доказать.

Учащийся исполняет произведение целиком. Для начала определяем музыкальную форму произведения: музыкальная форма – строение произведения. Это все выразительные средства музыки: мелодия, гармония, фактура, воплощающие содержание музыки. «Тарантелла» состоит из 3-х частей.

Разбираем с учащимся вступление пьесы: как выстраивается мотив, фраза. Где выставлены паузы?

Пауза в музыке – это своеобразные знаки препинания. Ими отделяют мотивы, фразы, отдельные предложения.

Определяем, какую роль играют паузы в каждом мотиве вступления? Роль разделителя, внезапного прекращения звучания и в то же время, это внезапное разделение побуждает к переходу (стремлению) к следующему мотиву, т.е. объединяет, и таким образом образует фразу. Преподаватель предлагает ученику ответить на вопрос: почему автор заканчивает фразу целым тактом паузы? Какую роль пауза играет в интонационно-звуковом воплощении музыкального текста вступления? С каким образом можно сравнить вступление произведения (паук – тарантул). Внимательно рассматриваем последующий нотный материал, встречается ли еще подобный «лейтмотив», и какое смысловое значение привносит он в пьесу? Преподаватель просит исполнить раздел еще раз, внимательно «слушая» каждую паузу.

Переходим к среднему разделу произведения. Ученик определяет, как изменился тональный план раздела, мелодическая линия? Разбираем штрихи первых мотивов мелодии, что происходит при исполнении нот штрихом стаккато? (ноты становятся короче и между ними увеличивается временной промежуток – пауза). Преподаватель предлагает ученику не исполнять штрих стаккато и сравнить, как изменится от этого характер раздела, будет ли он соответствовать названию пьесы?

Далее переходим к заключительному разделу и проводим сравнительный анализ построения фраз, мотивов вступления и окончания. Определяем интонационный «замысел» пауз.

Преподаватель обращает внимание ученика на партию левой руки произведения, которая вся «пестрит» паузами, и просит определить характер такого аккомпанемента.

Пауза в произведении отделяет отдельные мотивы, фразы и такие паузы принято называть цезурами. Цезуры часто сопровождают моменты эмоциональной разрядки или напряжения в музыкальном предложении или фразе. Иногда автор намеренно затягивает паузу, нагнетая обстановку, или, случается, что вся музыкальная линия просто разорвана изнутри цезурами. Это особый художественно-музыкальный прием. Такой прием мы и наблюдаем в пьесе А. Джулиани «Тарантелла».

Переходим к исполнению Вариаций на тему «Карнавал в Венеции» итальянского композитора, аккордеониста П. Фросини.

Венеция – это город в Италии. В конце зимы в Венеции проводится праздник Карнавал, неизменными атрибутами которого были маска и карнавальный костюм.

Преподаватель обращает внимание ученика, что в названии произведения есть слово Вариация и просит дать определение этой музыкальной форме. (Тема с вариациями – это форма, которая состоит из темы и её повторений в измененном виде).

Ученик исполняет вступление. Преподаватель с учеником разбирают построение этого раздела: сколько фраз, их характер. Особое внимание преподаватель обращает ученика, что каждая фраза имеет свою смысловую нагрузку, свои штрихи, фактуру. Также обращает внимание, что между некоторыми различными фразами нет пауз (как нотного знака), но они разделяются между собой цезурами, без которых вступление потеряло бы свой художественно-выразительный замысел. Преподаватель просит исполнить ученика первую фразу и обращает его внимание, что именно с использованием цезур между нотами, достигается ощущение «воздушности», легкости, несмотря на то, что фраза исполняется октавами. Далее определяем смысловое значение пауз перед последней фразой вступления (момент ожидания следующего действия).

Переходим к теме. В начале темы в мелодии стоят паузы, и преподаватель просит ученика определить «задумку» автора (аккомпанемент задает ритм вальса). Ученик исполняет тему и вместе с преподавателем определяет её построение, штрихи и фактуру каждого построения, их характер. Также определяют наличие пауз, цезур и их значение.

Далее ученик исполняет переходный раздел между первой и второй вариациями. Преподаватель обращает внимание ученика, на «трубный глас» такой же, как во вступлении и просит назвать его значение (привлечь внимание публики). Ученик вместе с преподавателем даёт описательную характеристику раздела, какие моменты праздника автор «описывает». Определяют наличие цезур, пауз и их выразительное значение.

При исполнении следующей вариации, преподаватель ставит перед учеником задачу найти в ней схожие моменты из вступления, сравнить их и ответить, как влияет на характер музыки наличие или отсутствие цезур?

Яркий образ ещё одной вариации «Карнавала» побуждает преподавателя и ученика провести тщательный анализ средств художественной выразительности, которые использовал автор для воплощения этого образа, определить роль пауз.

Подводим итоги: Пауза – это не просто нотный знак. Это один из важных элементов в построении музыкальной формы произведения. Это и разделитель, и объединитель. Пауза – это момент успокоения и напряжения. Пауза – важный элемент интонирования. При тщательном анализе музыкального произведения, осмысления каждой паузы, исполнителю становится более понятным художественный замысел композитора и задачи, которые ему необходимо «решить» в процессе звуковой реализации музыкального произведения.