

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ульяновская детская музыкальная школа»**

Мелодия, как основополагающий аспект музыкального произведения

**Методическая разработка
преподавателя гитары
МКОУ ДО
«Ульяновская ДМШ»
Славгородской Е.Ю.**

гп. Ульяновка, 2025 г.

Рассмотрено на заседании

методической секции преподавателей – гитаристов Тосненского района

Протокол № 4

от 22 мая 2025 г.

Разработчик: преподаватель по классу гитары высшей квалификационной категории Славгородская Е.Ю.

Содержание

1. Введение	4
2. Возрастные особенности обучающихся младших классов ДШИ.....	5
3. Мелодия – важнейшее средство выразительности	6
4. Этапы работы над мелодией	7
5. Средства выразительности мелодии.....	9
6. Мелодия в сопровождении аккомпанемента	10
7. Заключение.....	11
8. Список использованной литературы.....	12
9. Приложение 1 «В. Донцова «Про зайку», «Лиса»».....	13
10. Приложение 2 «р.н.п. «Во поле береза стояла»».....	14

1. Введение

Всегда встреча с искусством приносит человеку радость. Счастливы те, кто прикоснётся к этой радости в детстве, бережно пронеся её через всю свою жизнь. И особая заслуга здесь будет принадлежать тому, кто подарит ребёнку эту встречу. В отечественном массовом музыкальном воспитании основную роль в привлечении детей к музыкальному искусству призваны играть учреждения дополнительного музыкального образования, ДШИ.

Обучение игре на гитаре включает в себя не только гитарное, но и общее музыкальное развитие.

Занятие музыкой – мощное средство эстетического и нравственного воспитания школьников. И поэтому педагогу здесь отводится ведущая роль в жизни ученика. Авторитет педагога по специальности является авторитетом для ученика.

Задачи педагога – воспитать в учениках любовь к работе, формировании мировоззрения и моральных качеств, воли, характера, эстетического вкуса и любви к музыке, интереса к труду и умению работать, заботу о здоровье и физическом развитии.

XX век внёс много нового в гитарное искусство: в творчество композиторов, манеру исполнения гитаристов – исполнителей, в характер преподавания игры на инструменте. Ученики должны уметь исполнять музыку всех времён – от великих классиков до композиторов современников, необходимо готовить их к восприятию разнохарактерных произведений. В любом музыкальном произведении мелодия является важнейшим средством выразительности, раскрывая мир музыкальных образов. Музыкальная мелодия либо трогает душу и надолго остается в памяти, либо оставляет нас равнодушными к услышанному.

Работа над мелодией ведется на всех уровнях музыкального обучения и начинать доносить обучающемуся о важности данного этапа необходимо с первых шагов.

Цель данной работы – помощь обучающимся младших классов ДШИ в работе над мелодией, повышение интереса обучающихся к этому виду работы с целью формирования музыкального мышления юного музыканта.

Цель: раскрытие опыта проведения занятий на тему: «Работа над мелодией»

Предмет исследования: мелодия музыкального произведения.

Задачи данной работы:

- понимание логики мелодического развития;
- обучение «пению» на инструменте;
- формирование представления об интонационной направленности движения мелодии.

2. Возрастные особенности обучающихся младших классов ДШИ

Развитие человека имеет возрастные и индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. Каждому возрасту присущи свои возможности и ограничения в развитии.

Особенности физического развития младшего школьника является укрепление скелета в целом. Ещё не закончен процесс окостенения кисти и пальцев, поэтому мелкие и точные движения особенно утомительны для первоклассников. Повышение мышечной силы, общим развитием двигательного аппарата вызваны большая подвижность младших школьников, неумение длительное время находиться в одной и той же позе. Происходит совершенствование мозга, нервной деятельности. Заметно развивается вторая сигнальная система (речь), но, при этом, первая сигнальная система ощущения преобладает.

Не менее важное педагогическое значение имеют особенности развития психики и познавательной деятельности: восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Особенность восприятия младшего школьника – эмоциональность. Внимание непроизвольное, недостаточно устойчивое. Память носит в основном образный характер. Ребёнок запоминает материал интересный, конкретный. Задача учителя – научить рациональными приёмами

запоминания. Мышление – предметно-образное, воображение – воссоздающее. Возрастная особенность младшего школьника – недостаточность воли, опыта для преодоления трудностей. Ребёнок часто охладевает к начатому делу, оставляет его незаконченным, не любит переделывать.

Специфика обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста исходит из возрастных особенностей детей, которые определяют способы детского восприятия и детского познания мира. Наиболее важным из них принадлежат: образно-чувственные представления об окружающем мире, склонность ребёнка к одушевлению всего видимого и слышимого. Радость жизни – суть детского восприятия мира, единственная жизненная энергия, которая всегда и везде работает эффективно, именно поэтому, она нужна в детской педагогике. Можно радостно и весело учить детей труднейшим вещам, считая при этом количество «выработанной» в процессе обучения радости главным педагогическим успехом. Работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на гитаре и усвоением нотной грамоты. Для того чтобы эта инструментально-техническая работа приносила пользу, необходимо ставить ученику ясные и определённые цели. Необходимо воспитать у ребёнка привычку сначала слушать, думать, а потом играть. В начальный период он знакомится с основными выразительными средствами музыки и своего инструмента. С её помощью каждый извлекаемый звук, любое упражнение приобретает эмоциональное образное содержание. Важно так «выстроить игру», чтобы в её ходе ребёнок сам ставил перед собой задачи и по возможности самостоятельно их решал.

3. Мелодия – важнейшее средство выразительности

Слушая музыкальную композицию, мы, прежде всего, среди многообразия звуков выделяем мелодию: обращаем внимание на ее характер, интонацию, энергетику. Музыкальная мелодия либо трогает душу и надолго остается в памяти, либо оставляет нас равнодушными к услышанному. И это не

случайно. В любом музыкальном произведении мелодия является важнейшим средством выразительности, раскрывая мир музыкальных образов. Каждое художественно полноценное произведение имеет неповторимое содержание, раскрывает свой круг образов - от простейших до поражающих своей глубиной и значительностью. И здесь на первый план выступает выразительная последовательность звуков мелодии, логика ее развития, интонационные тяготения, кульминации, смены эмоционального состояния, напряжение и ослабление звучания мелодии. Поэтому работе над мелодией всегда уделяется большое внимание.

Г. Коган считал, что «человеческий голос - лучший из инструментов; он должен служить образцом при исполнении всех мелодических пассажей». Ученики же, ввиду еще слабо развитого творческого воображения, чаще всего самостоятельно не могут домыслить авторскую запись, услышать за написанными нотами и знаками выразительное содержание музыкального произведения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы воспитать различные виды музыкального слуха: гармонический, полифонический, фактурный, тембральный, динамический, горизонтальный, и наиболее важный – мелодический.

Работа над мелодией ведется на всех уровнях музыкального обучения и начинать доносить обучающемуся о важности данного этапа необходимо с первых шагов.

Очень часто обучающийся при исполнении мелодии «идет за руками», не ставя перед собой задачу интонирования, не обращая внимания на закономерности развития мелодии, т.е. как получается. Но это в корне неверно. С. Рахманинов считал, что «мелодия – это музыка, главная основа всей музыки».

4. Этапы работы над мелодией

Можно выделить следующие этапы работы над мелодией.

Перед тем, как ученику сыграть мелодию на инструменте преподаватель не только иллюстрирует мелодию на гитаре, вычлняя ее из всей музыкальной фактуры, но и поет ее. Затем предлагает ученику спеть сначала вместе с ним, потом одному. Здесь перед преподавателем стоит задача обратить внимание обучающегося на связь инструментальной музыки с вокальным исполнением. Именно при исполнении мелодии голосом ученик как нельзя лучше почувствует интонацию, распределит дыхание, т. е. выстроит логическое развитие мелодической линии. Н. Михайленко: «Певучесть при игре на инструменте, рассматриваемая как классическая традиция исполнительского искусства, должна быть краеугольным камнем, внутренней потребностью исполнителя, как главный фактор становления мастерства гитариста, базирующегося на уровне культуры интонирования. Эффект непрерывно льющегося звука возникает лишь в процессе целенаправленного интонирования мелодического рисунка, но чем выразительнее сама мелодия, чем большим техническим арсеналом обладает исполнитель, раскрывая ее живую чувственную сущность, тем более четко в восприятии слушателя возникает образ непрерывной «живой» мелодии».

Так же вокально следует воспринимать скачки на большие интервалы в певучих мелодиях. Если ребенку трудно проинтонировать большой интервал голосом, предлагаем ему попробовать руками «дотянуться до верхней полки шкафа и взять шоколадку», возможно, ему даже понадобится стать «на носочки». Такой способ тоже работает при проработке восходящих скачков мелодии.

На начальном этапе обучения большую пользу имеет разучивание русских народных песен в одnogолосном изложении. Простота и понятность построения мелодии знакомы и удобны для детского исполнения и легко усваиваются учениками, как младшего, так и старшего возраста. Народная песня наиболее доступна для восприятия детей, так как музыкальные образы раскрываются в словах песни, а выразительная мелодия близка детям по своему характеру.

Медленный темп – важнейшее средство сохранения и дальнейшего совершенствования подвижных мелодий. Нужно не только начинать разучивать быстрые произведения с медленного темпа, но и регулярно к нему возвращаться, как бы «вычищая» с его помощью уже выученное произведение, даже если оно блестяще исполняется. При медленном исполнении получается ясное ощущение от каждого движения, концентрируется слух.

5. Средства выразительности мелодии

Важнейшим средством выразительности мелодии является ритм. Мелодия, лишенная ритма, становится бессмысленной, поэтому необходимо обратить внимание ученика на особенности ритма изучаемого произведения. На начальном этапе обучения произведения выбираются с ровными длительностями: восьмыми, четвертными, половинными. Нужно предложить ученику прохлопать ритм с названием нот, затем со словами. Также при игре мелодии на инструменте предложить ученику несколько вариантов проигрывания мелодии: с названием нот, со словами, со счетом вслух.

Не менее важно обратить внимание ученика на характер произведения. Иными словами, от ученика как можно раньше нужно добиваться того, чтобы он грустную мелодию играл грустно, веселую – весело, маршевую – маршеобразно. Помочь представить ученику художественный образ и раскрыть содержание поможет программное название произведения. Например, «Про зайку», «Лиса» В. Донских (Приложение № 1). В подобных пьесах ученики постараются передать, главным образом в мелодии, действия с любимыми игрушками.

Так что же подразумевает под собой понятие логическое развитие мелодической линии? Уже на самых ранних этапах обучения ученику необходимо объяснить понятия интонации, кульминации, тембровых оттенков, динамических нюансов без которых выстроить мелодическую линию не получится.

Б. В. Асафьев дал определение музыке: «Музыка — это «искусство интонируемого смысла». Музыкальная интонация начинается с соединения двух-трех-четырех звуков, что образует мотив, который далее вырастает во фразу. Из мотивов, фраз и предложений как раз и складывается мелодия. В каждом мелодическом построении есть наиболее выразительное место, т.е. кульминация. Эти выразительные моменты могут быть в пределах мелких построений и объединяющие вокруг себя большие разделы произведения или все произведение.

Понятие «интонирование» музыканты применяют в том случае, когда говорят об умении исполнителя мыслить музыкальными звуками не по отдельности, а заключать их в единую музыкальную мысль — строить музыкальные фразы и предложения.

На этапе разучивания пьесы с учеником, наряду с интонированием, стоит задача выявить кульминационные моменты. И с помощью средств музыкальной выразительности, характерных для гитары, таких как динамический нюанс, акцент, тембровый акцент достичь кульминации.

Не менее важно обратить внимание ученика на связь между строением мелодии, а в дальнейшем и всего музыкального содержания произведения со строением литературного произведения, а именно со строением предложений, разделов и др. Музыкальные фразы, как и фразы литературного произведения, разделяются одна от другой остановками разной длительности. В литературном произведении это выражается знаками препинания, в музыке — цезурами определенной длины. Исторически сложилось, что в нотной гитарной литературе фразировочные лиги не выставляются, поэтому ответственность за раскрытие авторской мысли ложится на исполнителя.

6. Мелодия в сопровождении аккомпанемента

Мелодия — это одnogолосное изложение темы музыкального произведения. И, конечно, сочетание мелодии и аккомпанемента и составляет суть исполнительства на гитаре. Гитара — это маленький оркестр, сказал

Л.В. Бетховен. Без первоначального этапа, а именно пропевания и проигрывания мелодии в одноголосном изложении, сыграть мелодию в сопровождении аккомпанемента для ученика составит определенную сложность. Поэтому приступить к соединению мелодии с аккомпанементом можно в том случае, когда мелодия у ученика уже «на слуху». Чтобы понять ученику что же является первостепенным мелодия или аккомпанемент, ученику предлагается ответить на вопрос: «Что главнее елка или игрушки?». Ученик безошибочно отвечает, что елка главная, а значит мелодия – это основа, а аккомпанемент – сопутствующее «украшение» мелодии. Кроме того, аккомпанемент не должен быть механическим, а должен подчиняться канве развития мелодической линии. А. Гольденвейзер говорил: «В каждом эпизоде всегда имеется ведущая линия и сопровождающий фон. На этот фон необходимо обратить внимание при работе над пьесой. Окружение ведущей темы – фон – должен быть живым, не просто проигрываться механически под ведущую линию, а помогать ей, нередко и противопоставляться ей.»

На стадии объединения мелодии и аккомпанемента преподаватель предлагает ученику сыграть произведение дуэтом, например, народную песню. Сначала ученик ведет мелодию, преподаватель играет аккомпанемент, затем ученик и преподаватель меняются местами. Также ученику предлагается петь песню со словами в обоих случаях. В процессе такой творческой работы ученик учится вычленять слухом и мелодию и аккомпанемент, сопровождение уже не сбивает ученика. Четко понимается функция мелодии и аккомпанемента. Конечно, на начальном этапе обучения аккомпанемент предлагается простейший – бас на сильную и(или) относительно сильную долю (р.н.п. «Во поле береза стояла») (Приложение № 2). Важно обратить внимание ученика на дослушивание баса, на фоне которого звучит мелодия, бас нельзя «глушить» раньше времени.

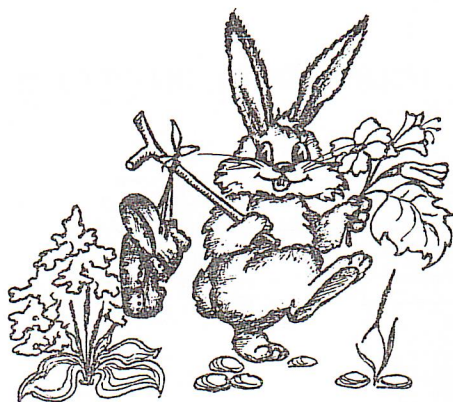
7. Заключение

Работа над восприятием и осмыслением музыкальных произведений должна проходить с самых первых встреч ребенка с инструментом и на протяжении всего периода обучения. Наученный таким образом ученик сможет по-настоящему слышать красоту музыки, воспринимать выраженное в музыкальных образах художественное содержание, а следовательно, сможет передать слушателям это содержание посредством интонирования мелодии и используя различные средства выразительного исполнения.

Данные материалы призваны оказать помощь преподавателям в практической работе с учениками.

Список использованной литературы

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1978.
2. Баренбойм Л. За полвека / Очерки. Статьи. Материалы. - Л.: Советский композитор, 1989.
3. Гольденвейзер А.Б. Выдающиеся пианисты рассказывают. - М: Музыка, 1966.
4. Коган Г.М. Работа пианиста. - М.: Классика - XXI, 2004.
5. Малиновская А. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования. - М.: Владос, 2005.
6. Москаленко, Л.А. Методика изучения фортепианной кантилены: лекция по курсу обучения игре на фортепиано. - Новосибирск: Новосиб. гос. конс. им. М.И.Глинки, 1999.
7. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: Музыка, 2009.
8. Михайленко Н.П. Методология исполнительского мастерства гитариста. – К.: «Ровно», 2009.

1. ПРО ЗАЙКУ

2. ЛИСА

Во поле берёза стояла

русская народная песня

Приложение 2

