ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

«ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КЛАССА ДОМРЫ

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»

специализации - Инструменты народного оркестра

Исполнительский анализ

и методические рекомендации по исполнению

произведения А.А. Цыганкова обработка

русской народной песни «Травушка-муравушка»

Преподаватель специальности Инструментальное исполнительство

специализации - Инструменты народного оркестра (домра)

Слепокурова Ольга Юрьевна

г. Воркута

2016 год

АННОТАЦИЯ

Данное методическое пособие посвящено одному из главных вопросов музыкального образования – работе над музыкальным произведением –анализу произведения и преодолению исполнительских трудностей.

Основу работы над музыкальным произведением составляет всестороннее изучение его содержания. Всё большее углубление в художественный образ произведения, особенности его формы, фактуры, ладового, мелодического и гармонического строения, средств выразительности, а также поиск адекватных им исполнительских средств позволяет поддерживать интерес к нему, сохранять свежесть отношения.

Умение работать с произведением, грамотно разобрать его, является основным навыком для учащегося музыкального колледжа, без которого не возможно точно передать художественный замысел музыкального произведения. Данная методическая разработка будет полезна как учащимся музыкального колледжа, в самостоятельной работе с произведениями, в подготовке к работе с учениками в секторе педагогической практике, так и преподавателям и учащимся ДМШ, ДШИ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение____ 4
2. Основная часть____ 5

2.1. Сведения о композиторе____________________________________ 5

2.2. Анализ произведения_______________________________________ 6

2.3. Методические комментарии ________________________________ 9

1. Заключение____11
2. Список используемых источников_______________________________14
3. Приложения____15

ВВЕДЕНИЕ

От музыканта - исполнителя требуется постоянная отзывчивость на художественное содержание музыкальных произведений, над которыми он работает сам или с учащимися, творческий подход к их трактовке и способам овладения их специфическими трудностями.

Исполнитель должен уметь каждый раз свежими глазами взглянуть на художественное музыкальное произведение, изучаемое учеником. Даже в тех случаях, когда трудно найти новую деталь трактовки в давно знакомом произведении, – почти всегда есть возможность, основываясь на предыдущем опыте, внести те или иные улучшения в процесс освоения этого произведения, ускорить овладение его трудностями, – и тем самым сделать работу интересной и для себя, и для ученика.

Данное методическое пособие – помощь студентам и преподавателям при работе над музыкальным произведением. Исполнительский анализ обработки русской народной песни выбран не случайно. Обработки и переложения русских народных песен учащиеся народного отделения исполняют регулярно, они входят в обязательные требования по предмету, поэтому им необходимы устойчивые навыки работы с такими произведениями.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исполнительский анализ и методические рекомендации по исполнению

А.А. Цыганков обработка русской народной песни «Травушка-муравушка»

Цель:

* выполнить теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
* помощь в самостоятельной работе обучающихся над произведением;
* активизировать творческое отношение к работе над освоением музыкального материала.

Исполнительский анализ произведения

Сведения о композиторе

Александр Андреевич Цыганков - Народный артист России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист и концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, композитор, чьи произведения дали качественно новое направление исполнительству на домре в целом. А.А. Цыганков является выдающимся солистом-виртуозом на старинном русском народном инструменте - домре. Сплав гениальной природной одаренности, трудолюбия и высокой музыкальной образованности, и эрудиции позволил ему создать уникальный исполнительский стиль, поставивший домру в один ряд с фортепиано, скрипкой, виолончелью и другими классическими инструментами. Огромный концертный репертуар, созданный Цыганковым - композитором, уже сейчас стал школой высокого профессионального мастерства, на которой воспитываются десятки молодых солистов-домристов.

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вариации на тему русской народной песни «Травушка-муравушка».

Обработка начинается небольшим оркестровым вступлением в медленном темпе «Широко» и готовит слушателя к теме русской народной песни «Травушка-муравушка». Тема песни написана в форме простого периода и состоит из двух предложений (8 тактов+8 тактов). Протяжная, напевная мелодия передает характер русской народной песни:

Улица, ты, улица широкая моя,

Травушка-муравушка зелененькая!

Знать уж мне по улице не хаживати,

Травушку-муравушку не таптывати.

Припев:

Эх, да, эх, не хаживати,

Эх, да, эх, не таптывати.

Знать уж мне по улице не хаживати,

Травушку-муравушку не таптывати.

Мальчик, да, мальчик молоденький,

Эх, да разудалая головушка моя,

Сделай милость, не садись ты возле меня,

Возле меня, да красной девицы.

Припев:

Эх, да, эх, да возле меня,

Эх, да, красной девицы.

Сделай милость, не садись ты возле меня,

Возле меня, да красной девицы.

Улица, ты, улица широкая моя,

Травушка-муравушка зелененькая!

Знать уж мне по улице не хаживати,

Травушку-муравушку не таптывати.

Припев:

Эх, да, эх, не хаживати,

Эх, да, эх, не таптывати.

Знать уж мне по улице не хаживати,

Травушку-муравушку не таптывати.

Мелодия главной темы исполняется штрихом legato, приемом – tremolo, первые 8 тактов написаны одноголосно, вторые 8 тактов написаны двухголосно. Главная задача, которая ставится перед исполнителем, при исполнении темы,- добиться качественного исполнения tremolo legato, точные переходы со струны «a» на струну «e».

Далее тема песни проходит у фортепиано (оркестра), а у домры – первая вариация. При исполнении вариации используется позиционная игра по двум струнам. Во втором предложении у домры проходит подголосок к главной теме фортепиано, он исполняется на tremolo legato, темп остается прежним.

Вторая вариация – это главная тема, которая исполняется двойными флажолетами. Основной трудностью, для домриста, может стать качественное исполнение двойных флажолетов, Для ее преодоления необходима правильная постановка правой руки и четкая координация среднего и безымянного пальцев правой руки и медиатора. Для исполнения этого приема требуется время и специальная отработка. Необходимо четко следить за правильным исполнением ритмического рисунка.

Второе предложение второй вариации представляет собой ритмическую вариацию – на фоне оркестровых аккордов исполняются ритмические фигурации у солиста. Тридцать вторые ноты исполняются срывами на струнах «е», «а», «d», необходимо четкое попадание во вторую долю и четкое соблюдение ритмического рисунка. К концу вариации есть авторские указания – accel. и crescendo до sf, после чего фермата на генеральной паузе.

Третья вариация начинается в медленном темпе двойными нотами, которые исполняются броском tremolo, в третьем такте accel. и с пятого такта композитором указан темп скоро. Второе предложение третьей вариации – позиционная вариация шестнадцатыми нотами.

Данная вариация является переломным моментом, после которого лирическая и протяжная народная песня трансформируется в веселую стремительную мелодию, близкую плясовой.

Четвертая вариация в As-dur – e-moll – подражание бряцанью балалайки, и аккордовые переклички с фортепиано (оркестром), акценты на слабую долю, передает задорный, веселый характер.

Пятая вариация в D-dur заканчивается каденцией с ускорением, которая переходит в финальную вариацию – подход к кульминации и, саму кульминацию всего произведения - coda.

Начиная с пятой вариации и далее, темп произведения постоянно ускоряется и в code приходит в Presto.

В седьмой вариации (coda) тема проходит в басу, на фоне оркестрового тремоло (в правой руке пианиста), двойные ноты у домры чередуются с пассажами. Заканчивается все произведение аккордами tutti на sf.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В вариациях А. Цыганкова на тему русской народной песни «Травушка-муравушка» нами определены трудные места, которым необходимо уделить особое внимание.

1. Мелодия главной темы исполняется штрихом legato, приемом – tremolo, первые 8 тактов написаны одноголосно, вторые 8 тактов написаны двухголосно. Главная задача, которая ставится перед исполнителем, при исполнении темы,- добиться качественного исполнения tremolo legato, точные переходы со струны «a» на струну «e».
2. Вторая вариация – это главная тема, которая исполняется двойными флажолетами. Основной трудностью, для домриста, может стать качественное исполнение двойных флажолетов, Для ее преодоления необходима правильная постановка правой руки и четкая координация среднего и безымянного пальцев правой руки и медиатора. Для исполнения этого приема требуется время и специальная отработка. Необходимо четко следить за правильным исполнением ритмического рисунка.
3. Второе предложение второй вариации представляет собой ритмическую вариацию – на фоне оркестровых аккордов исполняются ритмические фигурации у солиста. Тридцать вторые ноты исполняются срывами на струнах «е», «а», «d», необходимо четкое попадание во вторую долю и четкое соблюдение ритмического рисунка.
4. Четвертая вариация в As-dur – e-moll – подражание бряцанью балалайки, и аккордовые переклички с фортепиано (оркестром), акценты на слабую долю, передает задорный, веселый характер. Подражание бряцанью балалайки исполняется pizz. средним пальцем правой руки. Для достижения более звонкого и четкого звука, палец следует чуть развернуть перпендикулярно деке инструмента и касаться струн подушечкой пальца. Переход от pizz. к игре медиатором следует в пятом такте.
5. С пятой вариации и до конца, все пассажи лучше всего исполнять в позиции по всем струнам, избегая подцепов, что будет более целесообразным при игре пассажей в быстром темпе. Аппликатуру следует выбирать исходя из индивидуальных возможностей исполнителя, но ни в коем случае не в ущерб художественному замыслу произведения.
6. В шестой вариации следует четко выполнять авторские указания динамических оттенков, что поспособствует выразительному исполнению и упростит процесс запоминания текста наизусть.
7. В седьмой вариации (coda) чередуется исполнение двойных нот и арпеджированных пассажей. Следует чередовать исполнение кистью и комбинированным приемом (кистью с предплечьем), что не позволит правой руке «зажаться».
8. Скачки в третьей октаве, в последних четырех тактах, необходимо отрабатывать отдельно.

В дальнейшем требуется заострить свое внимание на трудных местах, и начать выучивание текста наизусть с этих мест, что позволит максимально скоро перейти к освоению художественного замысла произведения, не отвлекаясь на технические трудности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное произведение А. Цыганкова Вариации на тему русской народной песни «Травушка-муравушка», в зависимости от уровня технической и исполнительской подготовки учащегося, может быть исполнено как на начальных курсах музыкального колледжа, так и на старших. Не зависимо от этого, каждый студент должен уметь работать с музыкальным произведением. Ознакомление - начальная стадия изучения произведения. Для того чтобы получить хотя бы приблизительное представление о характере музыки, используемых выразительных средствах, необходимо проиграть произведение целиком либо крупными разделами. Важно, чтобы учащийся смог получить целостное представление о музыке. Поэтому первые проигрывания желательно производить в темпе и характере, максимально приближая их к настоящим. Технические неточности в этот момент не должны смущать исполнителя. В процессе дальнейшей работы представления о произведении будут уточняться, корректироваться, однако значение первых проигрываний переоценить нельзя. Информация, полученная в результате этих проигрываний, позволит эффективно организовать всю художественную и техническую работу: соотнести детали и целое, драматургию пьесы и характер применения выразительных средств, осмысленно, рационально вести техническую работу. Проигрывание пьесы с листа может сочетаться с её прослушиванием в записи, показом педагога, других исполнителей. Следует, однако, отметить, что, несмотря на пользу таких прослушиваний, они ни в коей мере не могут заменить самостоятельного проигрывания. Их функция состоит лишь в том, чтобы дополнить полученные от него представления. Нужно учитывать и то, что хорошее исполнение может способствовать возникновению желания скопировать его, ограничив тем самым проявление творческой инициативы ученика.

Сфера действия анализа распространяется практически на все аспекты работы ученика по техническому освоению пьесы. Анализируется форма, структура, особенности фактуры, мелодическая и ритмическая сторона музыки, различные группировки нот в связи с их записью, интонационным значением и двигательным воспримем, аппликатура, артикуляция, туше, особенности напряжений и расслаблений игрового аппарата и многое другое. Помощь педагога в аналитической работе ученика на первых порах необходима, она сокращает время поисков, экономит труд. В дальнейшем ученик сам начинает анализировать, обретает вкус к подобным действиям, понимает их необходимость.

Нередко бывает, что пьеса в техническом плане почти освоена, лишь несколько мест, а может одно-единственное, не позволяют завершить работу. Проходит время, а усиленная работа над трудным местом так и не даёт удовлетворительного результата.

Успешному освоению трудных мест во многом может помочь рациональный подход, сущность которого можно зафиксировать в следующих положениях:

1. Начинать техническое освоение пьесы целесообразно с трудных мест - это позволит уделить им больше времени и внимания.

2. Предварительный анализ характера трудности, планирование путей её преодоления, выбор приёмов и способов игры, методов тренировки.

3. Создание упражнений на основе характерных элементов трудности. Поработать с ними полезно ещё до начала освоения пьесы, что позволит сократить время работы над ней, улучшит качество исполнения.

4. Поиск индивидуальных путей решения проблемы. Нередко успех достигается при помощи факторов, казалось бы, малозначительных, например, изменения положения руки, небольших смещений корпуса играющего, технической перегруппировки нот, использования акцентов и т.д. Найти удачное решение можно лишь на индивидуальной основе.

5. Проигрывание трудных мест в контексте всего произведения. Зачастую бывает так: трудное место отработано, но в контексте всей пьесы или её крупных разделов не получается. Это обычно происходит по причине меняющегося в процессе игры фона психофизической нагрузки.

6. Создание запаса прочности для игры трудных мест. Игра на пределе создаёт у исполнителя нервозность, что негативно отражается на её качестве и надёжности. Запас прочности нужен также для того, чтобы исполнитель даже не в лучшем физическом и психическом состоянии смог сохранить достойный уровень исполнения.

7. Педагог должен таким образом выстроить работу, чтобы случайно не привести ученика к боязни трудных мест, вследствие чего у него могут появиться неуверенность, скованность в игре, другие симптомы психологической комплексации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеев И. Д. Методика преподавания игры на баяне. М., Музгиз, 1960, 1961.- 156 с.
2. Вольская Т.И., Уляшкин М.И. Школа мастерства домриста. Екатеринбург, 1995 год.
3. www.youtube.com

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. <https://www.youtube.com/watch?v=eSSoRp3qF-o> А.Цыганков Вариации на тему русской народной песни «Травушка-муравушка» в исполнении унисона малых домр НАОРНИ им.Н.Осипова, дирижер В.Андропов.
2. Нотное приложение А. Цыганков Вариации на тему русской народной песни «Травушка-муравушка».