

Богородский городской округ
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дубровская детская музыкальная школа»

Методическое сообщение

«Средства выразительности для раскрытия художественного образа в музыкальном произведении»

Преподаватель по классу фортепиано Логинова О.В.

Пгт. Ногинск-9
2021 г.

Важную роль в процессе формирования будущего музыканта призвана играть работа над художественным образом, над музыкальным произведением.

Творчество учителя проявляется в выборе методических приёмов, методов донесения музыкального материала до ученика при разучивании нового произведения или при раскрытии по-новому уже приевшегося материала. Задача учителя – воспитать музыкальность, художественный вкус, музыкальную грамотность, любовь к искусству.

Чем ниже музыкально-художественный уровень, т.е. данные интеллекта, воображения, слуха, темперамента, технические способности ученика, тем большую, более сложную проблему представляет для него и его педагога работа над музыкальным образом, тем труднее добиться от него волнующего и захватывающего исполнения. Все умеют играть, но мало кто умеет исполнять.

Но что же такое «художественный образ музыкального произведения», если это не сама музыка, живая звуковая материя, музыкальная речь с её закономерностями и её составными частями, именуемыми мелодией, гармонией, полифонией и т.д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим содержанием? – Г.Нейгауз. Музыкальный образ – это воплощённая в музыке жизнь, её переживания, мысли, чувства, размышления, действия людей или проявления природы.

Художественный образ - это особая форма отражения и познания окружающей жизни. В музыке черты художественного образа заключаются в совокупности всех элементов музыкальной речи, её интонационно-мелодическим строем, выразительными особенностями метра, ритма, темпа, лада, гармонии, динамических оттенков, а также композицией музыкального произведения. Г.Г.Нейгауз писал: «...если ребёнок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное исполнение было выразительно, то есть чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру данной мелодии. Как можно раньше от ребёнка нужно добиться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую - бодро, торжественную - торжественно». И далее: «...работа над художественным образом

начинается с первых же шагов изучения музыки и музыкального инструмента».

Музыкальный образ, как вид художественного образа, выступает на высшей ступени среди других видов искусств. Он представляет собой воспроизведение в звуках проявлений жизни и реальности с помощью средств музыкальной выразительности. Для передачи эмоционального содержания в музыкальном искусстве используются разнообразные темпы, динамика, богатые краски регистров, игра метра, ритма, и формы произведения. В сознании слушателя музыкальный образ проявляется в виде представлений, возникающих в процессе содержательного исполнения, сходства или связи элементов музыкального языка с теми или иными явлениями жизни.

Перед исполнителем стоит задача проникнуть в самую сущность музыки, уяснить её идеально-эмоциональное содержание и форму, определить характер средств выразительности и исполнительских приёмов, показать связь, противопоставление и соотношение смысловых построений. Нужно установить темпы, характер ритма, оттенки, особенности звучания, динамику и тембры, характер штрихов, аппликатуру и других средств выразительности и приёмов игры. Применение их может быть бесконечно многообразным, но цель должна быть одна – создание единого художественного целого. Это должен быть художественный план исполнения произведения, который представляет одну целостную мысленную постройку, все детали которой подчинены одной идеи – как музыкант планирует выразить сущность произведения.

Особенностью музыкального искусства является то, что оно всегда оперирует художественными образами, отображает жизненные явления в музыкальных образах. Музыкальный образ в произведениях – это комплекс выразительных средств, действующих на слушателя своим конкретным звучанием.

Особо важную роль играет мелодия, потому что она наиболее ярко передаёт основную мысль, чувства. Сочетание музыкальных средств, создаёт художественный образ, который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями человека. Каждое музыкальное произведение – это «звуковой сюжет», обладающий звуковой индивидуальностью и требующий от исполнителя творческих решений. Исполнитель

сталкивается с проблемой адекватного прочтения авторского музыкального сочинения – того, что хотел выразить композитор.

Это глубокая, аналитическая, поисковая, творческая самостоятельная работа над музыкальным произведением. Самое сложное в этом процессе – понимание авторского замысла, приятия личного исполнительского смысла для моделирования художественного образа. С этим связано умение объединить элементы музыкального языка композитора, средства музыкальной выразительности в единую художественную картину и воплотить это через эмоциальное исполнение.

Музыка – искусство создания художественного образа путём организации средств музыкальной выразительности во времени. Основными средствами музыкальной выразительности, являются лад, гармония, ритм, тембр, интонация и артикуляция. Все эти средства музыки, взятые в совокупности, образуют многостороннюю сложноорганизованную систему, и каждый элемент системы взаимодействует с другими её составляющими. Освоение музыкального языка – это вычленение в музыке наиболее характерных для неё характеристик: громкости, звуковысотности, темпоритма, тембра, характера звукоизвлечения, формы, жанра и определение их роли в создании музыкального образа.

Рассмотрим средства музыкальной выразительности со стороны исполнительского процесса.

Мелодия является основным элементом музыкального языка. Это уникальная форма человеческого мышления, художественное средство передачи чувств, эмоций. Мелодия не имеет аналогов и существует лишь в сфере музыкального искусства.

Лад является характерным выразительным средством, в основе которого находится взаимосвязь музыкальных звуков, детерминированная и обусловленная зависимостью неустойчивых звуков от устойчивых. Основными ладами являются семиступенчатый «мажор» и «минор» и их разновидности. Каждый лад имеет определённые выразительные возможности и используется для передачи характера музыки, для создания необходимой эмоционально-чувственной атмосферы.

Важные художественно-выразительные функции выполняют такие элементы и средства музыкального языка как ритм, темп, динамика, артикуляция и интонация.

Интонация как специфический компонент художественно-результативной стороны исполнительского процесса трактовалась исследователями с разных точек зрения. Так можно отметить, что интонация – это точность звучания при игре на музыкальном инструменте или пении. Точность интонирования – это закон интонации, как высказывание мысли и чувств. Согласно концепции Б. В. Асафьева, интонация есть главный проводник музыкальной содержательности, музыкальной мысли, а также – носительница художественной информации, эмоционального заряда, душевного движения, определяя «первооснову внутренней художественно-образной формы музыкального искусства».

Музыкальный ритм понимается как соотношение длительностей последовательного ряда звуков, то есть ритмический рисунок. Ритм принадлежит не только музыке. Все временные виды искусства проявляют ритмические свойства, демонстрируя разнообразные формы художественной организации времени. Музыкальный ритм представляет собой организованную последовательность музыкальных звуков.

Метр (в широком смысле) – это форма организации музыкального ритма, основанная на какой-либо соизмеряющей единице. Это означает, что с помощью метра происходит объединение ритмических компонентов в организованную систему. При этом в качестве мерила времени в музыке используется какая-либо временная величина (например, такт). Её долгота становится определяющей на конкретном отрезке музыкального времени. Музыкальная ткань тем самым приобретает упорядоченную структуру; она состоит из соразмеренных отрезков времени, каждый из которых различим на слух.

Темп как основная скорость движения метрических единиц музыкального произведения тесно связан с чувством музыкального ритма, которое определяется как способность к активному переживанию ритмической организации фразы, мелодии, предложения.

Тембр – способность слуха чувствовать различную окраску звука – помогает выявлению в музыке красочности.

Динамика как способность звука ощущать звук в различных диапазонах, воздействовать на эмоциональное состояние слушателя.

Тембр и динамика являются основными компонентами музыкального темброво-динамического слуха.

Штрихи являются важным средством музыкальной выразительности. От характера и качества выполнения штрихов во многом зависит правильное раскрытие музыкально-образного содержание и стиля исполняемого произведения. Штрихи делают музыку красочной и живой.

Таким образом, нами были выделены основные средства музыкальной выразительности, которыми являются лад, гармония, ритм, тембр, интонация и артикуляция. Освоение средств музыкальной выразительности – это вычленение в музыке наиболее характерных для неё характеристик (динамики, звуковысотности, темпоритма, тембра, характера звукоизвлечения, формы, жанра, стиля и др.), и определение их роли в создании художественного музыкального образа.

Музыкант-исполнитель служит посредником между композитором и слушателем, он доносит до слушателя содержание произведения, образ, его сущность, глубину идей и чувств, красоту и стройность формы. От мастерства исполнителя зависит судьба произведения. Все это дело вкуса исполнителя и его умения почувствовать и передать замысел композитора. При этом каждый музыкант вносит в произведение что-то своё, личное.

В создании художественного образа исполняемого произведения большая роль отводится средствам музыкальной выразительности. Главными героями в содержании музыки являются в первую очередь общечеловеческие переживания и чувства. Основное значение в процессе восприятия музыки имеет эмоциональная составляющая, поэтому важно анализировать музыкальные средства для воплощения художественного образа.

Музыкальное искусство действует на чувства слушателя своими специфическими выразительными средствами, к которым относятся лад, гармония, тембровые краски, регистры инструмента, динамика, темп, метроритм. Благодаря неразделимости они могут целостно воплотить основное

содержание произведения, его настроение, основную мысль композитора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Москва 1987.

Гольденвейзер А.Б. «О музыкальном искусстве: Сборник статей.» М. Музыка, 1975г.

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-2 изд. Ленинград: Музыка, 1971.

Интонации и музыкальный образ: статьи и исследования музыковедов СССР. Москва: Музыка, 1965.