

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Ю.Х.Темирканова»

Методическая разработка открытого урока на тему:
**«Комплексное формирование исполнительских компетенций в классе
арфы: интеграция технического и художественного развития»**

Номинация: Методическая разработка
Направление: Инструментальное исполнительство

Для преподавателей ДМШ и ДШИ, реализующих дополнительную
предпрофессиональную программу в области музыкального искусства
«Струнные инструменты» (специальность «Арфа»)

Разработчик: преподаватель арфы
высшей категории

Шаберт Антонина Юрьевна

Ученица: Филатова Вероника, 8 класс

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Актуальность темы урока.....	3
2.	Общая характеристика урока.....	3
3.	План-конспект урока.....	4
4.	Ход урока.....	5
5.	Список литературы.....	10

Актуальность темы урока

В условиях модернизации системы дополнительного образования детей особую значимость приобретает формирование устойчивых исполнительских компетенций учащихся, ориентированных не только на техническую оснащённость, но и на осознанное художественное мышление. Современный образовательный процесс в ДШИ направлен на развитие личности обучающегося, формирование его эстетической культуры, исполнительской самостоятельности и способности к творческой интерпретации музыкального произведения.

Особенно актуальной становится проблема комплексного развития технических и художественных навыков в условиях индивидуального обучения игре на инструменте. Практика показывает, что техническое развитие без осмысленного слухового контроля приводит к механистичности исполнения, тогда как художественные задачи без достаточной технической базы не могут быть полноценно реализованы. Следовательно, задача преподавателя заключается в органичном соединении моторных, слуховых и интеллектуальных процессов в единую систему.

Арфа как инструмент обладает уникальными тембровыми возможностями и сложной координационной организацией исполнительского аппарата. Звукоизвлечение на арфе требует точной координации пальцев, устойчивой опоры, развитого слухового контроля и умения управлять динамической градацией внутри фактуры. Особое внимание необходимо уделять формированию пассажной техники и работе с арпеджированной фактурой, поскольку именно эти элементы составляют основу концертного арфового репертуара.

Современный урок не может ограничиваться передачей технических приёмов. Он должен быть выстроен в логике системно-деятельностного подхода, предполагающего активное включение учащегося в процесс анализа, самоконтроля и оценки собственного результата. Формирование метапредметных компетенций — умения планировать, анализировать, корректировать — становится важной составляющей профессионального роста юного музыканта.

Дополнительную актуальность приобретает использование элементов современных педагогических технологий: нейродидактики, вариативных ритмических моделей, рефлексивных методов обучения. Развитие координации, устойчивости метроритмического чувства, слуховой концентрации напрямую связано с активизацией когнитивных процессов и способствует более прочному усвоению исполнительских навыков.

Таким образом, представленная методическая разработка отражает актуальные требования к современному уроку в системе дополнительного музыкального образования и демонстрирует интеграцию традиций отечественной исполнительской школы с инновационными образовательными подходами.

Цель и задачи урока

Цель:

Формирование устойчивых навыков звукоизвлечения и развитие выразительного исполнительского мышления учащегося.

Задачи:

Образовательные:

- совершенствование навыков звукоизвлечения;
- развитие пассажной техники;
- формирование навыков работы с арпеджированной фактурой;
- освоение средств музыкальной выразительности.

Развивающие:

- развитие слухового контроля;
- развитие метроритмической устойчивости;

- формирование исполнительской самостоятельности;
- развитие художественного воображения.

Воспитательные:

- формирование эстетического вкуса;
- развитие ответственности за качество звучания;
- воспитание сценической культуры.

Общая характеристика урока

Программа: дополнительная предпрофессиональная программа

Форма: индивидуальное занятие

Тип урока: комбинированный

Продолжительность: 45 минут

Ученица: Филатова Вероника, 8 класс

Уровень подготовки: устойчивые исполнительские навыки, развитый слух, требующая укрепления ритмической стабильности.

Методологическая основа

Урок построен на принципах:

- системно-деятельностного подхода;
- слухового приоритета над моторикой;
- постепенного усложнения технических задач;
- интеграции художественных и технических аспектов;
- принцип индивидуализации обучения;
- принцип психологического комфорта.
- рефлексивного анализа результата.

План-конспект урока

I. Вводный этап (5–7 минут)

Организационный момент.

Проверка посадки и положения корпуса.

Освобождение плечевого пояса.

Комплекс технических упражнений для развития изолированности пальцев и слухового контроля.

II. Основной этап (30–32 минуты)

1. Работа над этюдом Ш. Обертюра:

пассажная техника;

ритмическое варьирование;

группировка;

ступенчатое ускорение;

работа над арпеджированной фактурой.

2. Работа над пьесой А. Хассельманса «Мечты»:

формирование мелодической линии;

динамическая дифференциация;

тембровая окраска;

создание музыкального образа.

III. Заключительный этап (5–6 минут)

Подведение итогов.

Рефлексия учащегося.

Оценивание.

Формулировка домашнего задания.

Ход урока

I. Вводный этап (5–7 минут)

1. Организационный момент

Преподаватель создаёт спокойную рабочую атмосферу, настраивает ученицу на активную деятельность. Кратко формулируется задача урока:

«Сегодня мы будем работать над качеством звука, свободой техники и художественной выразительностью. Наша цель — чтобы техника помогала образу, а не мешала ему».

2. Проверка посадки и положения корпуса

Задача: сформировать устойчивую, свободную опору.

Проверяется:

положение корпуса (спина прямая, без излишнего напряжения);

контакт инструмента с плечом;

устойчивость ног;

положение локтей (не прижаты, но не чрезмерно подняты);

естественная форма кисти.

Типичные ошибки:

поднятые плечи;

зажатые кисти;

излишнее напряжение предплечья.

Коррекция:

упражнение на «провисание» плеч;

несколько глубоких вдохов;

медленные движения кистями без инструмента.

3. Освобождение плечевого пояса

Короткая двигательная разминка:

вращательные движения плеч;

мягкие круговые движения кистями;

«падающие» руки с расслаблением.

Объясняется, что свободный звук невозможен без свободы корпуса.

4. Комплекс упражнений (по принципам школы В.Г. Дуловой)

Цель: развитие изолированности пальцев и слухового контроля.

Выполняются:

упражнения на последовательное подключение пальцев;

чередование правой и левой руки;

медленные арпеджированные движения.

Методический акцент:

Каждый звук извлекается осознанно. После каждого упражнения ученица проговаривает:

«Звук ровный?»

«Есть ли посторонний шум?»

«Слышна ли динамика?»

Формируется слуховой контроль.

II. Основной этап (30–32 минуты)

К. Обертюр. Этюд соль-бемоль мажор

Работа над пассажной техникой

1. Медленный темп с полным слуховым контролем

Ученик исполняет фрагмент в медленном темпе.

Преподаватель обращает внимание:

на равномерность звучания;

на отсутствие «провалов»;

на качество атаки звука.

Методический принцип:

Не увеличивать темп, пока не достигнуто звуковое равновесие.

2. Ритмическое варьирование

Пассаж исполняется:

в пунктирном ритме (длинно–коротко);

затем наоборот (коротко–длинно).

Задача:

Развить точность координации и выравнивание пальцев.

Типичные ошибки:

потеря метрической устойчивости;

неравномерная атака.

Коррекция:

хлопковое проговаривание ритма;

счёт вслух.

3. Группировка пассажей

Пассаж делится на логические группы по 3–4 ноты.

Преподаватель просит ученицу:

выделить первую ноту группы;

ощущать направление движения;

мысленно «видеть» форму пассажа.

Это снижает моторное напряжение и улучшает беглость.

4. Ступенчатое ускорение

Темп увеличивается постепенно.

После ускорения — обязательный возврат в медленный темп.

Это закрепляет правильный двигательный навык.

Работа над арпеджированными аккордами

Задача: сформировать целостную звуковую волну.

Работа строится следующим образом:

Исполнение аккорда максимально медленно.

Контроль равномерности динамики.

Работа над плавностью движения кисти.

Crescendo внутри арпеджио.

Методический приём:

Преподаватель предлагает ученице представить движение волны или дыхания.

Типичные ошибки:

«ступенчатость» звука;

резкий акцент на одной ноте;

потеря баланса между регистрами.

Коррекция:

мысленное пропевание линии;

усиление слухового контроля.

2. А. Хассельманс «Мечты»

Работа над мелодической линией

1. Выделение мелодии

Ученик играет мелодию отдельно от сопровождения.

Затем добавляется аккомпанемент.

Преподаватель объясняет принцип динамической дифференциации:

«Мелодия должна быть слышна как голос, аккомпанемент — как фон».

2. «Вокализация» фразы

Ученик пропевает мелодию.

Это помогает:

почувствовать дыхание;

избежать механического исполнения;

осознать кульминацию.

3. Осознание дыхания периода

Преподаватель задаёт вопросы:

«Где начинается мысль?»

«Где кульминация?»

«Где завершение?»

Формируется фразовая логика.

Работа над музыкальным образом

Используются приёмы:

словесное описание характера;

поиск эмоционального состояния;

сравнение двух вариантов исполнения;

самостоятельная оценка результата.

Ученик формулирует:

«Я хотела передать...»

Это развивает осознанность исполнения.

III. Заключительный этап (5–6 минут)

1. Итоги работы

Краткое повторение:

что получилось;

над чем ещё предстоит работать.

2. Рефлексия

Ученик отвечает:

«Что сегодня было самым сложным?»

«Что получилось лучше всего?»

Формируется навык самоанализа.

3. Оценивание

Оценка даётся аргументированно, с указанием конкретных достижений.

4. Домашнее задание

медленная работа над пассажами;

ритмическое варьирование;

работа над мелодией с пропеванием;

контроль динамики в арпеджированных аккордах.

Инновационные элементы урока

В представленной методической разработке традиционные принципы академической школы арфового исполнительства интегрируются с современными педагогическими технологиями.

1. Элементы нейродидактики

В ходе работы используются вариативные ритмические модели (пунктирное варьирование, группировка, изменение метрической структуры), что способствует:

активизации межполушарного взаимодействия;

развитию когнитивной гибкости;

повышению концентрации внимания;

укреплению устойчивости метроритмического чувства.

Данный подход позволяет рассматривать техническое развитие не только как моторный процесс, но и как интеллектуально-слуховую деятельность.

2. Компетентностно-ориентированный подход

Основное внимание уделяется формированию устойчивых исполнительских компетенций:

- слуховой самоконтроль;
 - способность к самооценке;
 - умение самостоятельно корректировать технические недостатки;
 - осознанное применение выразительных средств.
- Учащийся выступает активным субъектом образовательного процесса.

3. Рефлексивные технологии

В структуру урока включён обязательный этап самоанализа. Учащийся формулирует:

- трудности;
 - способы их преодоления;
 - степень достижения художественной задачи.
- Это формирует метапредметные навыки саморегуляции.

4. Интеграция фортепианной методики

В работе над пассажной техникой используются принципы фортепианной школы:

- ритмическое варьирование;
- группировка материала;
- ступенчатое ускорение;
- работа от медленного темпа.

Адаптация данных принципов к арфовой специфике повышает эффективность формирования беглости и устойчивости.

Новизна педагогического опыта

Новизна разработки заключается в системной интеграции:

- академических традиций арфового исполнительства;
- методов фортепианной технической школы;
- элементов нейродидактики;
- рефлексивных образовательных технологий.

Предложенная модель урока ориентирована на синтез технического и художественного развития и предполагает формирование исполнительской самостоятельности через осознанный слуховой контроль и аналитическую деятельность учащегося.

Методика позволяет рассматривать технические элементы не как самоцель, а как инструмент создания художественного образа.

Практическая значимость

Практическая значимость разработки заключается в её универсальности и адаптивности.

- Методика может применяться:
- в системе предпрофессионального обучения по специальности «Арфа»;
 - при подготовке к концертной и конкурсной деятельности;
 - в работе с учащимися различного уровня подготовки;
 - в методической деятельности преподавателей ДШИ;
 - в рамках открытых уроков и аттестационных мероприятий.

Представленные методические приёмы могут быть адаптированы для других струнных инструментов (виолончель, скрипка, гитара), а также для инструментов клавишной группы с учётом специфики исполнительского аппарата.

Результативность

Итог урока

Средства музыкальной выразительности оказывают непосредственное влияние на формирование художественного образа произведения. В ходе урока учащаяся научилась осознанно использовать динамику, тембр и фактурные особенности для создания целостного звучания. Формирование связи между техническим приёмом и художественной задачей позволило сделать исполнение более осмысленным и выразительным.

Активное переживание музыкального материала способствовало более глубокому восприятию произведений и повышению качества исполнения.

Результат работы преподавателя

Деятельность преподавателя была системно организована и направлена на достижение поставленной цели. Используемые методы позволили сочетать техническую строгость с художественным развитием. Урок прошёл в рабочем темпе, с сохранением психологического комфорта ученицы.

Применённые методические приёмы способствовали активизации слухового контроля, развитию исполнительской самостоятельности и повышению качества звукоизвлечения.

Результаты работы учащегося

В ходе урока были проработаны следующие навыки:

улучшение качества арпеджированных аккордов;

выравнивание пассажной техники;

развитие устойчивости ритма;

формирование баланса между мелодией и сопровождением;

осознанное использование динамических средств;

работа над созданием художественного образа.

Учащаяся проявила заинтересованность, активность и способность к самостоятельному анализу собственного исполнения.

Характеристика учащегося

Филатова Вероника, 8 класс.

Обладает хорошими слуховыми данными, развитой музыкальной памятью и устойчивыми исполнительскими навыками. Проявляет заинтересованность в учебном процессе, ответственно относится к выполнению домашних заданий. На сцене чувствует себя уверенно.

Отмечается необходимость укрепления метроритмической устойчивости и повышения стабильности исполнения в быстрых пассажах. Учащаяся демонстрирует осмысленное восприятие методических рекомендаций, умеет работать над динамикой, фразировкой и художественным образом произведения.

Заключение

Представленная методическая разработка демонстрирует интеграцию традиций отечественной исполнительской школы и современных педагогических технологий. Комплексный подход к формированию технических и художественных навыков позволяет развивать у учащегося исполнительскую самостоятельность, художественное мышление и устойчивые профессиональные компетенции.

Сочетание слухового приоритета, системной работы над техникой и осознанного анализа результата соответствует актуальным требованиям дополнительного образования и способствует формированию конкурентоспособного молодого музыканта.

Практика показывает, что системная работа над качеством звукоизвлечения и художественной осознанностью формирует у учащегося устойчивую исполнительскую культуру.

Материально-техническое обеспечение

концертная арфа;
ноты;
пюпитр;
учебная аудитория.

Список литературы:

- Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – М.: ЕЕ медиа, 2012.
Коган Г. У врат мастерства. М.: Классика XXI, 2004
Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М.: Музыка, 2010
Покровская Н. История исполнительства на арфе. – Новосибирск, 1994.
Сараджева К. Об исполнительском мастерстве арфиста. – М., 2002.
Шамеева Н. Проблемы переложений для арфы //Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. – М., 1992. – Вып. 119. 16.
Шамеева Н. История развития отечественной музыки для арфы (XX век). – М., 1994.

Электронные ресурсы:

- <https://www.musica.ru/product/sredstva-muzykalnoy-vyrazitelnosti-interaktivnoe-posobie>
<https://www.predmetnik.ru/categories/24/articles/1176>
<https://mec-krasnodar.ru/mec/metodiki/435-2013-11-12-08-11-27>

Самоанализ проведённого урока

Представленный открытый урок был направлен на комплексное решение задач технического и художественного развития учащейся. Основная цель — формирование устойчивых навыков звукоизвлечения и развитие выразительного исполнительского мышления — в ходе занятия была достигнута.

Структура урока была выстроена в логике постепенного усложнения задач: от работы над посадкой и освобождением игрового аппарата к целенаправленной проработке технических элементов и их художественному осмыслению. Это позволило обеспечить последовательность и системность деятельности.

Наиболее эффективными методическими приёмами показали себя:

- работа в медленном темпе с приоритетом слухового контроля;
- ритмическое варьирование пассажей;
- группировка материала для формирования устойчивой координации;
- «вокализация» мелодии при работе над фразировкой;
- рефлексивные вопросы, направленные на осознанность исполнения.

Особое внимание уделялось формированию связи между техническим приёмом и художественной задачей. В ходе урока учащаяся продемонстрировала способность осознанно применять динамические средства, выделять мелодическую линию и корректировать качество звучания.

В качестве зоны дальнейшего развития можно отметить необходимость укрепления метроритмической устойчивости в быстром темпе и повышения стабильности пассажной техники в верхнем регистре. В дальнейшей работе планируется усилить системность ритмического тренинга и расширить диапазон темповых задач.

Использование рефлексивного этапа позволило учащейся самостоятельно проанализировать результаты своей деятельности, что способствует формированию исполнительской самостоятельности и профессионального мышления.

Таким образом, проведённый урок подтвердил эффективность выбранной методической модели, основанной на интеграции традиционных принципов арфовой школы и современных образовательных технологий.