ГБПОУСО «Свердловский мужской хоровой колледж»

Методика преподавания чтения с листа и ее роль в развитии комплекса музыкальных способностей учащихся.

Автор: Лоскутова Елена Никифоровна

Преподаватель фортепиано

Высшая категория

Г. Екатеринбург

2018

Пояснительная записка

Целью этой работы является обобщение и систематизация ряда наработок по методике преподавания чтения с листа. Многолетний опыт педагогической работы в музыкальной школе и колледже и практической концертмейстерской работы в вузе и оперном театре дает возможность с уверенностью говорить о важнейшей роли чтения с листа в процессе воспитания и развития музыканта. Существует распространенное мнение о чтении с листа как побочной форме работы с учеником, внимание которой уделяется лишь в оставшееся от основной работы над произведениями время и результаты которой возникают только благодаря количеству пройденного музыкального материала – воспитание навыка затягивается на годы и имеет скромные результаты. Верная же методика с первых уроков оснащает ученика навыками, повышает эффективность музыкального развития на протяжении всего цикла обучения.

Не зависимо от того, идет ли речь о начинающем или продвинутом ученике, будущем профессионале или любителе, пианисте или дирижере-хоровике, в центре внимания и круге забот педагога должно быть развитие комплекса способностей, навыков и умений, необходимого для всякого человека, обучающегося музыке. Основными компонентами этого комплекса являются: эмоциональное восприятие музыки, музыкальный слух, чувство ритма, умение сосредоточенно наблюдать течение музыки, навыки и умения читать музыкальный текст. С первых шагов обучения необходимо воспитывать эти качества, в их единстве и взаимосвязи, в творческом прочтении музыкального текста. Как часто мы сталкиваемся с учениками, плохо разбирающими текст, и поэтому медленно осваивающими произведение, как мало материала успевают они изучить и как трудно идет развитие их музыкального мышления! Причина этому – серьезный промах педагога, не вооружившего ученика основными принципами чтения текста.

Воспитание навыка чтения с листа с самого начала должно быть заложено в структуре обучения и его развитие необходимо вести с первых уроков, до того как успевает укорениться привычка разбирать текст «по слогам». «При игре с листа,- говорил В. Гизекинг,- происходит, только уплотненно-ускоренным путем, тот же процесс вживания и осмысливания, на который опирается и интерпретация.»* В чем же механизм этого процесса? Кратко его можно выразить в формуле: « вижу, слышу, исполняю». Развитый навык чтения с листа представляет собой сложную систему , основанную на теснейшем синтезе зрения, слуха и моторики. Нотные знаки становятся символами музыкальных комплексов, соответствующих конкретным слуховым представлениям , которые «словно бы автоматически претворяются в технически-игровые действия» - В. Гизекинг.

В этом направлении последовательно и настойчиво нужно вести работу с учеником уже на первом этапе знакомства с музыкальным текстом, подбирая музыкальный материал в соответствии с уровнем знания «языка нот» и музыкальных представлений ребенка. Полезно начинать чтение с ритмических попевок, сначала хлопками, затем на одной ноте. Это дает возможность ощутить живое движение музыки, ее ритмические остановки, деление на фразы и мотивы, почувствовать не только моторную, но и эмоциональную природу музыкального ритма. Поступь марша, трехдольная танцевальность, пунктирный ритм мазурки – эти простейшие ритмические формулы впоследствии будут легко узнаваемы и станут одним из устойчивых элементов, вокруг которого организуется восприятие музыкального текста.

На материале простейших одноголосных песенок ребенок учится, просматривая глазами, вслух анализировать текст – читая название и обозначение темпа, ученик настраивается эмоционально и получает информацию о звуковом образе пьесы. Охватив беглым взглядом всю строчку сразу, он рассказывает о встречающихся черных клавишах (в перспективе – это определение ладо-тонального плана произведения), и определив, в каком размере движется мелодия, прохлопывает ритм от начала до конца. Целостный охват текста по горизонтали дает возможность быстро определять его строение – повторы, контрастные сопоставления, вопросно-ответные соотношения фраз, осознать закономерности музыкальной речи. Ученик подготовительного класса легко определяет, из скольки частей состоит пьеса, новый ли материал второй части или это повторение, только требующий включения музыкальной памяти. Анализируя движение мелодии - вверх или вниз, поступенно или скачкообразно,- учащийся связывает зрительное восприятие графики нотного текста с музыкальным представлением о нем.

Включается внутренний слух, и возникают интонационно- графические формулы, которые, также как и ритмические, накапливаются в памяти маленького музыканта. С появлением в тексте простых интервальных аккомпанементов ребенок, с помощью пространственных дистанций между нотными знаками, привыкает узнавать характерный рисунок интервалов, а затем и аккордов по вертикали. Запомнив «картинку» секунды, терции, квинты ученик легко узнает их в более «взрослом» тексте. В дальнейшем септаккорды и их обращения читаются не от ноты к ноте, а комплексом , благодаря графическим формулам, заложенным в память с первых шагов обучения.

Музыкальная память как понятие синтетическое, включает несколько видов: слуховую – запоминание звуковых комбинаций, логическую – понимание содержания произведения и закономерностей развития мысли композитора, зрительную (по выражению А. Б. Гольденвейзера « память сознания») - человек представляет себе напечатанные ноты, моторную – выработку привычных движений для воспроизведения звуковых комбинаций, известную инерцию движений. «Ничего нет страшнее , когда моторная память заменяет слуховую и человек играет, собственно, не зная что он играет» - А. Б. Гольденвейзер.* Верная методика чтения с листа активизирует и развивает все виды музыкальной памяти в комплексе.

Ученик, прочитав нотную запись, услышав, поняв, запомнив, должен воплотить ее в звучании инструмента. Реализация навыка восприятия нотного текста невозможна без четкой реакции моторики. Для этого необходимы два фактора – уверенная ориентировка рук на клавиатуре с разграничением функций рук и глаз и доведенная до автоматизма аппликатурная техника.

Часто в начале обучения ребенку достаточно один раз увидеть пьесу, чтобы затем играть ее не глядя в ноты по слуху. С усложнением музыкального текста эта привычка становится серьезной проблемой - неумение координировать функции рук и глаз значительно тормозит освоение репертуара. Поэтому с самого начала необходимо читать с листа как можно больше легких пьес, нарабатывая навык разграничения работы рук и глаз, и в форме различных упражнений играть «вслепую». Аппликатурная техника также развивается с первых шагов обучения – закладывая в память простейшие ритмические и интонационно-смысловые комплексы, ученик осознает связь графики и аппликатуры - последовательность пальцев в поступенном движении, неизменность пальцев в квинтах, терциях, трезвучиях и т.д.

В процессе освоения и накопления навыков ребенок от азов переходит к более сложным задачам – с легких двуручных пьес начинается охват текста по вертикали, усложняется ритмический рисунок и фактурное изложение произведений. Постепенно увеличивается охват музыкального текста, что означает совершенствование мышления и является основной задачей методики чтения с листа .

Музыкант, владеющий верными навыками чтения, опознавая музыкальные структуры по их характерным графическим признакам, не стремится определять абсолютное значение каждого нотного знака, а воспроизводит элементы музыкальной речи на основе развитой слухо-двигательной связи. Этот навык одновременно является навыком транспонирования – абсолютное значение нотных знаков почти полностью теряет свою информативную ценность и становится очевидной скрытая при чтении активная деятельность внутреннего слуха.

Поэтому транспонирование используется как средство развития и закрепления навыков чтения музыкального текста. На начальном этапе обучения используется как транспонирование по слуху – для развития слухо-двигательной связи, так и по нотам, опираясь на приобретенные навыки чтения с листа. Оба метода неразрывно связаны – подбирая по слуху ребенок

ориентируется и на рисунок мелодии, одновременно идет закрепление аппликатурных формул.

С накоплением музыкального опыта возрастает сложность репертуара и работа над навыками чтения с листа приобретает новые формы. Одна из них - эскизное прохождение произведения, то есть внедрение принципа работы от общего к частному, промежуточная форма между чтением с листа и исполнительски законченным состоянием произведения. «Сокращая сроки работы над произведением, эскизная форма работы ведет к существенному увеличению прорабатываемого материала»- Г. Цыпин. За счет широкого репертуарного охвата происходит создание «интеллектуального фона, т.е. сведений, которые будут восприняты в общих чертах и хранятся в кладовой сознания» - по выражению М. Фейгина.*

Многие видные педагоги и исполнители писали о необходимости начинать работу над произведением с проигрывания целиком. «Чем искуснее читает исполнитель с листа, тем легче и скорее формируется у него ясное представление о произведении, а, стало быть, и замысел, план интерпретации» - Г.Коган.* Но даже несовершенное прочтение, охват в общих чертах с мелкими погрешностями дает маленькому музыканту представление о разучиваемой пьесе. Затем наступает этап тщательной детальной работы.

Чтобы избежать привычки к приблизительности очень полезно задавать произведения, сразу определяя разное направление работы – более сложное для законченной отделки, меньшей сложности – для самостоятельного эскизного прохождения, как погружение в стиль композитора, его эмоциональную сферу.

Дальнейшее совершенствование навыков чтения с листа дают ученику предметы аккомпанемента и ансамбля. Чтение вокальной , инструментальной музыки и хоровых партитур расширяет зрительное поле, необходимость контролировать сольную строчку увеличивает охват текста по вертикали. Чтение сложной фактуры аккомпанемента, не всегда технически доступной при первом знакомстве, воспитывает навык сознательного изменения, упрощения музыкальной ткани. Задача педагога на этом этапе – научить « управлять» фактурой, не нарушая содержание и характер произведения. Чтение с листа в ансамбле закрепляет закладываемый с первых уроков навык непрерывности исполнения, ощущение течения музыки во времени, приобретается умение быть готовым к «фактору внезапности», не прерывая исполнения.

Учащийся, оснащенный с первых уроков верной методикой чтения с листа, в процессе обучения совершенствует навыки и расширяет сферу их применения. Это дает возможность изучить большее количество произведений различных эпох и стилей, познакомиться с вокальной, инструментальной, переложениями симфонической и оперной музыки. Расширяется музыкальный кругозор, развивается музыкальное мышление, т.е. воспитывается широко эрудированный музыкант, что является целью педагогических усилий от школы до вуза.