

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ НА ОБЩЕМ КУРСЕ ФОРТЕПИАНО В ДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ОРКЕСТРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ)

Асмолова И.А.

«Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова», Саратов, e-mail: sgk@freeline.ru

В данной научной работе рассматривается проблема использования фортепианного ансамбля на общем курсе фортепиано как средства активизации музыкального образования студентов разных специальностей и в частности, углубления и расширения музыкальных знаний студентов оркестровых факультетов. Ансамблевое музицирование создает благоприятные условия формирования практических навыков владения инструментом, помогает глубже понять и почувствовать временную основу ритмического изложения музыкального материала, создает благоприятные условия для формирования и развития навыков чтения нот с листа. Применение различных форм использования фортепианного ансамбля на занятиях по общему курсу фортепиано должно принести пользу в деле музыкального воспитания студентов оркестровых отделений, а также способствовать формированию и развитию навыков чтения нот с листа.

Ключевые слова: развитие навыков чтения нот с листа, формирование практических навыков игры в ансамбле, углубление и расширение музыкальных знаний.

THE PROBLEM OF USING OF PIANO ENSEMBLE IN GENERAL PIANO COURSE IN PROCESS OF FORMING AND DEVELOPING THE SKILLS OF READING NOTES FROM THE SHEET (BASED ON THE EXPERIENCE OF WORK WITH THE STUDENTS ORCHESTRAL CHAIR)

Asmolova I.A.

Saratov State Conservatory named after Z. V. Sobinov, Saratov, e-mail: sgk@freeline.ru

This research work is devoted to the problem of using of piano ensemble as means of activated music educations of the students of different speciality and in particular as means of deepening and widening musical knowledge of the students orchestral chair in general piano course. Playing of ensemble music creates favourable conditions for forming practical skills for playing the instrument. It helps better to understand and feel temporary foundation of rhythmic performing the musical material, creates favourable conditions for forming and developing the skills of reading notes from the sheet. The employment of different forms of piano ensemble at music lessons in general piano course must be used in music education, as besides promote for forming the skills for reading notes from the sheet.

Keywords: developing the skills of reading notes from the sheet, formation practical skills of playing in ensemble, deepening and widening musical knowledge.

Статья посвящена проблеме общегуманитарного развития студентов музыкальных вузов и в этой связи рассматривает фортепианный ансамбль на общем курсе фортепиано как средство активизации процесса профессионального образования, позволяющее углубить на основе гибких межпредметных связей музыкальную эрудицию и общий образовательный уровень студентов-оркестрантов. В статье рассматриваются некоторые возможности использования фортепианного ансамбля в деле формирования устойчивых связей слухового и двигательного факторов, чётких представлений о временной природе ритмического изложения, способствующих становлению и развитию прочных навыков чтения нот с листа, которые в свою очередь влияют на повышение эффективности занятий по курсу фортепиано. Материал статьи предназначен для практического применения в учебно-педагогической

практике различных музыкальных учебных заведений.

Курс общего фортепиано является одним из главных компонентов сложного комплекса воспитания личности студента. Занятия по курсу фортепиано должны содействовать гармоничному музыкальному развитию студентов и помогать лучшему усвоению музыкально-исторических и теоретических дисциплин. В соответствии с задачами курса программа предусматривает ознакомление с симфоническими, камерными и другими произведениями путём исполнения их в переложении для фортепиано в две и четыре руки. Как правило, выбор репертуара согласовывается с программами курсов истории и теории музыки.

В большинстве своём студенты оркестровых отделений не всегда достаточно хорошо владеют навыками игры на фортепиано, а объём музыкальной литературы, с которой им приходится знакомиться достаточно велик. При таком положении дела возникает необходимость развития навыков чтения нот с листа, и задача педагога общего курса фортепиано (далее ОКФ) – всемерно способствовать этому, то есть, прежде всего, строить свою работу с учётом того, что всякое обучение, в том числе и умению чтения нот с листа, должно быть развивающим.

«Многие педагоги-практики убеждены, что обучение и развитие в музыке – понятия синонимичные, что учащийся..., 'занимаясь на инструменте, разовьётся настолько, насколько он обучится'. Отсюда – те недочёты массового музыкального преподавания, та диспропорция между обучением и развитием учащихся, которые...дают о себе знать в широком педагогическом процессе» [5,с.45]. То есть преподаватель ОКФ должен ставить перед собой не только и не столько узко-исполнительские задачи по тщательному разучиванию со студентами произведений из их экзаменационных и зачётных программ, сколько вести целенаправленную и систематическую работу по формированию и развитию их профессиональных навыков в широком понимании этого слова, их музыкального кругозора и эрудиции. Для этого необходимо увеличить объём используемого в учебно-педагогической работе музыкального материала, расширить репертуарные рамки за счёт обращения студентов к возможно большему количеству музыкальных произведений, большему кругу художественно-стилевых явлений. Самые благоприятные возможности для широкого ознакомления с музыкальной литературой открывает чтение нот с листа.

Развитие навыков чтения нот с листа благотворно скажется не только на расширении общего музыкального кругозора студентов, на формировании их музыкального вкуса, на развитии музыкального интеллекта, но и облегчит работу над произведениями, входящими в зачётные и экзаменационные программы по фортепиано. Беглое чтение нот с листа пробуждает творческую инициативу студентов, повышает точность прочтения нотного

текста при разборе, способствует быстрому овладению музыкальным материалом нового произведения, развивает самостоятельность.

Студенты-оркестранты, как показывает практика, обладая даже самыми небольшими навыками в области чтения нот с листа, играют в составе фортепианных ансамблей с большим удовольствием. Ведь ансамблевое музицирование не только активизирует мыслительный процесс и является «действенным средством развития творческой инициативы», но и «способствует радостному переживанию сиюминутного воссоздания» [2, с.78].

Чтение с листа в фортепианном ансамбле создаёт условия, максимально способствующие всестороннему развитию учащегося прежде всего потому, что при этом он имеет дело с материалом, который необязателен для дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. К музыкальному материалу, подготовленному для чтения с листа у студентов особое отношение, особый психологический настрой. Студент-оркестрант чувствует, что исполнить зачётную или экзаменационную программу как пианист, он не в состоянии. Это для него просто непосильная задача, а если и выполняемая, то ценой больших затрат труда и времени. В процессе же чтения нот с листа в фортепианном ансамбле музыкальное мышление тонизируется, восприятия становятся более яркими, живыми, обострёнными, цепкими. Тут есть одна тонкая психологическая закономерность: отражается в духовной жизни личности с наибольшей силой то, что необязательно запоминать, что не нужно подвергать специфическому анатомированию. В учебном процессе с успехом могут быть использованы как переложения камерной, симфонической и оперной музыки, так и оригинальные пьесы, написанные в виде ансамблей в четыре руки.

В зависимости от того, какие цели и задачи ставит педагог перед студентами в процессе чтения с листа в фортепианном ансамбле, он может способствовать развитию тех или иных навыков будущего профессионала-ансамблиста. Трудно переоценить значение игры в фортепианном ансамбле для выработки у студентов-оркестрантов специфических навыков ансамблевой игры. Исполнение в четыре руки технически несложных ансамблевых произведений позволяет совмещать развитие навыков беглого чтения нот с листа с выработкой навыков ансамблевой игры, а именно: умения скоординировать творческие замыслы двух или более исполнителей, выработать общий план интерпретации, добиться общего «дыхания», помогает им понять роль и значение отдельных партий в становлении и развитии общего целого, способствует умению слушать общее звучание ансамбля. Именно при исполнении фортепианных ансамблей создаются благоприятные условия для непрерывного исполнения, которое является одним из неперенных положений в развитии навыков чтения нот с листа. Останавливаться одному из партнёров нельзя, его партия – лишь

часть общего целого, всей партитуры фортепианного ансамбля.

Ф.Лерман в своей статье «О некоторых задачах обучения будущего пианиста» рекомендует начать формирование навыков чтения нот с листа с игры пьес в четыре руки. Он указывает, что аккомпанемент «не позволяет... останавливаться и, обостряя ощущение ладотональности, ярче выявляет ошибки (студента – И.А.)» [4, с.72].

Чтение с листа в фортепианном ансамбле может способствовать развитию музыкального слуха, если предварительно или в процессе игры обращать внимание студентов на характерные мелодические и гармонические сочетания и обороты. Фактура фортепианных ансамблей, уплотнённое гармоническое изложение предоставляет возможность свободного определения функциональной принадлежности аккордов. Но чтение нот с листа в фортепианном ансамбле может способствовать развитию не только гармонического слуха студентов-оркестрантов. Четырёхручное исполнение широко известных музыкальных произведений (переложений популярной симфонической и оперной музыки) развивает мелодический слух. В этом случае большую помощь при чтении с листа оказывает внутренний слух и музыкальная память. Они как бы мысленно предварительно воссоздают последующее реальное звучание, реализуют заранее предвиденное, что облегчает весь процесс чтения нот в целом, т.к. известны направление мелодического движения, интервальные (звуковысотные) соотношения звуков мелодии (постепенное движение, скачкообразное и т.д.), музыкальное оформление, своеобразие ритмических структур и формул. Причём, на наш взгляд, чтение знакомого музыкального материала в большей степени способно развивать навыки беглой игры с листа, поскольку заранее известны мелодическое своеобразие и ритмические особенности произведения.

Несколько слов о развитии тембрового слуха. Студенты-оркестранты, в своём подавляющем большинстве, имеют опыт игры в симфоническом оркестре. Они, безусловно, знакомы с большим количеством оркестровых сочинений различных авторов, поскольку исполняли их в составе симфонического оркестра. В процессе игры в фортепианном ансамбле переложений отрывков знакомой оперной и симфонической музыки для них не составит труда определить, какой инструмент солирует, какие заняты в партии сопровождения или создают фон. Устные пояснения педагога, воссоздающие в памяти реальное оркестровое звучание, позволят более полно воссоздать тембровые особенности исполняемого произведения.

Чтение нот с листа в фортепианном ансамбле имеет немаловажное значение и для развития чувства ритма как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле (элементарная ритмика) ритм подразумевает способность к чёткому и безостановочному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, то есть чувства соотношения звуков по их длительностям.

Простые ритмические соотношения быстро усваиваются и в процессе игры не вызывают затруднений. Ритмический рисунок вначале несложных ансамблевых сочинений должен постепенно усложняться, доходить в последствии до значительной степени трудности. Постоянный тренаж в этой области предоставляет широкие возможности для накопления опыта в преодолении трудностей ритмического порядка и помогает формированию устойчивого навыка безошибочного и чёткого воспроизведения ритмической основы музыкального сочинения.

При чтении с листа в фортепианном ансамбле обостряется ритмическое восприятие музыки. Заметнее становятся ритмические неточности и ошибки. Это как раз тот случай, когда ритмическое несовершенство ощущается в большей степени, нежели в процессе игры соло. Свободнее преодолеваются в фортепианном ансамбле и полиритмические трудности, так как воспроизведение их часто распределено между двумя (иногда более) исполнителями. Таким образом, чтение нот с листа в фортепианном ансамбле предоставляет широкие возможности в освоении полиритмических соотношений как бы в упрощённом виде.

Музыканты разделяют проблему чтения нот с листа на два относительно самостоятельных вопроса (по структурным принципам фактуры): воспитание структурного восприятия по горизонтали и воспитание структурного восприятия по вертикали. На наш взгляд, развитие структурного восприятия по горизонтали имеет более важное значение для студентов оркестровых отделений, поскольку связано с их практической деятельностью. Основными предпосылками структурного восприятия горизонтали являются: умение быстро определить синтаксическое строение текста, отметить в процессе игры (часто подсознательно) точные или варьируемые повторы, вопросо-ответные соотношения фраз и их ритмическую структуру, цезуры, контрастные сопоставления и т.д., то есть способность теоретически осознать строение музыкальной речи.

Решающее значение в освоении навыков чтения музыкальных произведений с листа имеет быстрота и точность двигательной реакции на нотную запись, ориентировка рук и пальцев на клавиатуре. Поскольку у студентов оркестровых отделений навык подобной ориентации развит порой недостаточно, то начальный этап освоения чтения нот с листа предполагает не только использование произведений с несложной фактурой, но и в медленных темпах. Ориентироваться на клавиатуре при таких изначальных условиях студентам-оркестрантам гораздо легче.

Немаловажное значение в процессе выработки навыков чтения нот с листа имеет «умение ориентироваться при игре по графическим абрисам нотной записи, по контурным очертаниям нотных структур. Если учащийся будет фиксировать в новом нотном материале уже известные ему из прошлого опыта типовые формулы фортепианной фактуры, как-то:

гаммы, арпеджио, тремоло, альбертиевы басы и т.д. – это значительно упростит его задачу» [1, с.50].

Затруднения, возникающие у студентов-оркестрантов при чтении с листа в фортепианном ансамбле, можно в основном свести к следующим: неумение охватить две строчки нотного материала одновременно, недостаточное ощущение лада и тональности, трудности ритмического порядка. Поэтому чрезвычайно полезным является предварительный анализ партий фортепианного ансамбля путём зрительного ознакомления с текстом.

Необходимо учитывать при чтении с листа в фортепианном ансамбле тот момент, что оркестранты-духовики, обучающиеся в классе трубы или флейты, недостаточно уверенно читают ноты в басовом ключе, что вызвано спецификой их инструментов. Известно, что флейта и труба являются самыми высокими духовыми инструментами симфонического оркестра. На практике трубачам и флейтистам приходится иметь дело с нотами I, II, и III октав, написание которых, как известно, связано со скрипичным кличем. Поэтому при выборе ансамблевых пьес для чтения с листа студентам этих специальностей целесообразно иметь это в виду и предлагать им читать с листа партии *primo*, а не *secondo*, т.к. в противном случае задачи в процессе исполнения будут стоять иные, нежели при чтении с листа, а именно: не выработке навыков ансамблевой игры и её элементов, а поиски нужных нот на клавиатуре или, в лучшем случае, – более или менее качественный разбор нотного текста. Аналогично тромбонисту, фаготисту, тубисту, виолончелисту, контрабасисту проще и легче иметь дело с нотами малой, большой и других октав низкого регистра.

При развитии навыков чтения нот с листа на ОКФ возможно использование фортепианных ансамблей двух типов (по составу его участников). Первый тип: педагог-студент (учитель-ученик) обеспечивает большую результативность занятий. Но как показывает практика, студентам больше нравится играть в ансамблях второго типа: ученик-ученик, где они находятся в относительно равных условиях и с успехом могут соревноваться в преодолении многочисленных трудностей на пути к успешному овладению навыками беглого чтения нот с листа.

Несколько слов о возможном увеличении продолжительности урока по фортепиано. Такая практика занятий введена в некоторых музыкальных учебных заведениях. Сводится она к следующему: «полтора часа, приходящиеся на двух учащихся, можно разделить следующим образом: полчаса индивидуальных занятий с одним учеником, полчаса совместных занятий, полчаса индивидуальных занятий со вторым учеником (он должен приходить на 15 минут раньше своего времени, а первый – уходить на 15 минут позже); это увеличит время, которое выделяется на игру в фортепианном ансамбле...» [3, с.15].

Важное место в вопросе развития навыков чтения нот с листа при игре в фортепианном ансамбле занимает вопрос выбора репертуара. Репертуар для чтения с листа должен быть максимально разнообразным, стилистически богатым и многоплановым. Важно, чтобы исполняемые фортепианные ансамбли вызывали у студентов интерес и были им по силам, могли их увлечь, будили горячий эмоциональный отклик. Необходимо обращаться к тем произведениям, с которыми студенты хотели бы ознакомиться. При составлении предварительных списков музыкальных сочинений для чтения нот с листа в фортепианном ансамбле можно учитывать и пожелания студентов, разумно сочетать в процессе формирования навыков чтения с листа исполнение известных, популярных произведений музыкальной литературы с неизвестными сочинениями.

Начатая с первых годов обучения систематическая и целенаправленная работа по развитию навыков чтения нот с листа в процессе игры в фортепианном ансамбле поможет приобщить студентов-оркестрантов к занятиям на фортепиано, пробудить в них интерес к ансамблевому музицированию, расширить их музыкальный кругозор, развить музыкальные способности. Всё это не может не отразиться на общем профессиональном уровне и квалификации будущих специалистов.

Список литературы

1. Брянская ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития // Вопросы фортепианной педагогики: сб. статей. Вып.4. М.: Музыка, 1976. с. 46-63.
2. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле // Музыкальное. исполнительство: сб. статей. Вып. 8 М.: Музыка, 1973. с. 75-102.
3. Готлиб А. Искусство ансамбля // Советская музыка.1967 №2 – с. 49-51.
4. Ключарева Т. Развитие слухового, музыкального и художественного восприятия в начальном периоде обучения // Вопросы музыкальной педагогики: сб. статей. Вып. 1. М.: Музыка, 1979. с. 13-21.
5. Лерман М. О некоторых задачах обучения будущего пианиста // Вопросы фортепианной педагогики: сб. статей. Вып. 3. М.: Музыка, 1971. с. 68-77.
6. Цыпин Г. Развитие учащегося фортепианного класса: формы и методы // Вопросы музыкальной педагогики: сб. статей. Вып.1. М.:Музыка, 1979. с. 44-57.

Рецензенты:

Рахимбаева И.Э., д.п.н., профессор, директор института искусств СГУ им. Н. Г.

Чернышевского, г. Саратов;

Сухова Л. Г., д.п.н., профессор, Проректор по научной работе СГК им. Л. В. Собинова, г. Саратов.