Катасонова Елена Михайловна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Лянторская детская школа искусств №1"(МБОУ ДОД "ЛДШИ №1")

Методическая работа

ДЕКЛАМАЦИЯ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТРОРИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО

Вступление

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов деятельности человека, а особенно у детей школьного возраста. Игра на память, требует высокой степени развития личности в целом, и отлаженную работу психических процессов – воли, внимания, ощущения, восприятия, мышления, памяти, воображения, - и безупречную согласованность тонких физических движений. Художественного замысла композитора в произведении невозможно достигнуть, если ученик не владеет техникой игровых движений на музыкальном инструменте. Большую помощь для развития быстрой и ритмически ровной игры, для быстрого запоминания текста наизусть, может оказать подключение к игре - речевого аппарата. Соединение движения пальцев с речевым произнесением каждого слога значительно дисциплинирует движения пальцев в смысле ритмической точности и определенного взятия звука.

Из моих наблюдений я знаю, что многие педагоги практикуют со своими учениками предварительное сольфеджирование трудных музыкальных элементов, что дает хорошие результаты. Однако весьма удобным оказывается прием подтекстовки трудных мест в произведении различными стихотворениями. Такой способ называется - декламацией. Применяемый мной в работе с юными музыкантами данный метод (игра с параллельной декламацией) заключается в том, что исполнение музыкального произведения или его отдельной части сопровождается **чтением** стихотворного текста. За основу берется соответствие размера и метра произведения, размеру и ритму стиха. Для работы над музыкальным произведением в процессе разучивания этот способ вполне оправдан и весьма полезен.

Исследование

Объектом данного исследования является процесс развития метроритма и памяти у учащихся отделения фортепиано методом декламации.

Цель: Исследование целесообразности применения метода декламации на уроках фортепиано.

Задачи:

* Произвести подбор материалов для использования декламационного метода;
* Развить метроритмические способности у учащихся;
* Развить память у учащихся;
* Развить художественное мышление и передачу образов в произведении;
* Сделать вывод.

Актуальность данной работы – это поиск новых методов и форм работы над развитием метроритма и памяти у юных пианистов.

1. Проверка эффективности использования метода декламации

ДЕКЛАМАЦИЯ (лат. declamatio — упражнение в красноречии), искусство выразительного чтения стихов или прозы. Термин зародился в Древнем Риме, где ораторское искусство считалось одним из самых почетных и уважаемых (17-18 вв.). В понятие декламации входила вся совокупность средств актерского мастерства: речь, жестикуляция, мимика. Эстетика исполнения требовала от исполнителей мерного, четкого произнесения текста, подчиненного ударениям и цезурам патетической стихотворной трагедии. Соблюдался строгий канон торжественно-приподнятой, акцентировано ритмизированной, напевной манеры произнесения текста, сопровождаемой широким статичным жестом, подчеркивающим условность сценической речи. В настоящее время принципы декламации в определенном смысле просматриваются в авторском чтении стихов, когда основной акцент делается поэтом не на смысловом содержании, а на метрической и ритмической структуре поэтического произведения.

Метод игры с параллельной декламацией это исполнение музыкального произведения с чтением стихотворного текста, где за основу берется соответствие размера и метра произведения размеру и ритму стиха. Традиционно эти особенности сочетания размеров в музыке и поэзии использовались в вокальной литературе. Что же произойдет с игрой учащегося, если применить декламацию в его игре?

Исследование № 1

Оценка эффективности применения метода декламации представлена в виде диаграмм со шкалой в 10 баллов или в диаграммах с процентным соотношением:

Баллы	Оценка	Проценты
1	2	10%
2	3-	20%
3	3	30%
4	3+	40%
5	4-	50%
6	4	60%
7	4+	70%
8	5-	80%
9	5	90%
10	5+	100%

Прежде чем начать использовать метод декламации на уроках фортепиано со всеми учащимися, я применила его в работе с ученицей 7 класса в упражнении Ш. Л. Ганона № 1:

А.С. Пушкина отрывок из «Руслан и Людмила»:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей и т.д.

Другой пример - К. Черни, Этюд ор. 299 № 4: Вот стаи журавлиные,

Летят по небу синему.

Зовут в края красивые,

Где песни соловьиные.

Пускай летят и кружатся!

Придет зима, завьюжится,

А мы пойдем на улицу,

Не страшно – не застудимся. и т.д.

Шкала по вертикали – процентное соотношение качества исполнения.

Работа над этюдом и над упражнением с параллельной декламацией дала положительный результат. В обоих примерах стихи располагают к четкости, непрерывности в игре. Стихи помогаю ученику стремиться вперед, устранять ритмические не ровности, прибавлять темп. С помощью декламации, в данном случае, помимо четкости, качества звукоизвлечения, метод помогает осуществлять задачи музыкального языка, появляется эмоциональное воздействие. Произношение текста вызывает особый интерес, игра приобретает определенный смысл.

Из этого следует, что данный метод весьма полезен в работе с учащимися.

Исследование № 2

Убедившись, что использование декламации над произведениями у одной ученицы дал положительный результат, а не навредил ей, начинаем зовать его широко с теми учащимися, где возникают метроритмические трудности в произведениях. Потребность в применении метода чувствовалась особенно явно, так как развитие ритма, памяти и музыкальности у учащихся требовало более эффективного способа их развития, а значит не стандартного подхода решения этих задач.

Пример № 1 Д. Кабалевский «Ежик».

В пьесе ритм изложен восьмыми при размере 2/4, но в тексте есть восьмые паузы, которые затрудняли ровное исполнение ритма для моего учащегося. Так же не совсем получалось исполнение штриха staccato. Работа над пьесой проводилась следующая: 1) игра в медленном темпе отдельно каждой рукой;

2) игра всех звуков, в правой и в левой руке, взятых одновременно в такте; 3) игра двух первых звуков такта обеими руками; 4) игра двумя руками в медленном темпе со счетом.

Результат работы был очень низкий. Мой ученик по-прежнему повторял те же самые ошибки. Тогда ему было предложено сыграть пьесу с произношением, но не пением, следующего текста:

Ах, какой колючий еж,

Он на елочку похож.

Есть у елочки иголки,

И иголки у ежа,

Хороша, нарядна елка, И ежиха хороша.

Шкала по вертикали – качество исполнения произведения

1 столбец – игра без декламации;

2 столбец – игра с декламацией.

Результат игры с декламацией был удивительный, учащийся исполнил пьесу более свободно, при этом проговаривал слова текста, штрих стаккато был выполнен. В тексте есть такие слова – как «колючий» и «иголки» они уже, на мой взгляд, на подсознательном уровне, настраивают учащегося на игру staccato. Спустя пару уроков учащийся выучил текс наизусть. Во время контрольного урока ученик исполнял «Ежика» с произношением текста про себя. Результат был отличный!

Пример № 2 И. Кореневская «Дождик». В данном произведении текст пьесы и ритмически не простая середина, оказались сложными для одного из моих учеников. Мы отрабатывали «Дождик» в медленном темпе отдельно каждой рукой и двумя руками со счетом. Результат был удовлетворительный. Тогда я вновь обратилась к методу декламации и написала текст для пьесы «Дождик»:

Дождик, дождик, капай, капай.

И сегодня всех ты нас порадуй.

Ведь сегодня в нашей пуще,

Был колючий дождик лучший, лучший!

Лучше чем снег зимой,

Лучше мороза,

Капельки так блестят,

Словно мимоза.

Пусть дождик льется,

Пусть гром грохочет,

Всех прохожих дождик мочит.

Дождик, дождик, капай, капай.

И сегодня всех ты нас порадуй.

И всем детям мы расскажем,

Что колючий дождик был у нас!

Подписав слова стихотворения в нотах, учащийся стал играть «Дождик» с произношением слов. Все оказалось не так уж и сложно. Ритмически сложная середина оказалась довольно простой, а заучивание текста наизусть произошло само собой.

Ритмические сложности:

Заучивание наизусть составило:

Пример № 3 К. Боллинг «Борсалино».

Для заучивания текста «Борсалино» наизусть, у моей ученицы ушло 2 урока, однако ритмическая сложность была в нескольких тактах (с 13 по 17 такт). Прошло два урока, а результата не было, моя ученица продолжала делать ошибки именно в этом месте. Тогда мною было предложено проиграть медленно этот момент с декламированием придуманных слов:

Пальцы вместе,

В такт идут.

Ровно в такт.

Вперед!

Результат не заставил себя долго ждать. «Стихи-призыв», зовущие идти вперед, помогли справиться с проблемой ритма.

Пример № 4 К. Черни «Этюд» C dur.

Музыкальный текст данного этюда был сложен для моего учащегося с 5 по 8 такт – это непрерывное одновременное движение правой и левой руки. Несколько уроков мы вместе учили текст обычным способом: с помощью многократного проигрывания. Результат был недостаточно хорош. Затем было предложено проиграть пьесу следующим образом: правую руку проучить с декламацией, а левую руку с названием нот. Результат ровного и четкого исполнения этих тактов не заставил себя долго ждать.

Стихи для правой руки (с 5 по 8 такт):

Раз, два, три, четыре, пять! Буду я этюд играть.

Поучу его немножко, Чтобы лучше знать. Чтоб его играть быстрее,

Я учу его скорее. Четко, ровно, все с начала,

Мне играть не лень!

Пример № 5 П.И. Чайковский «Детский альбом», «Камаринская», стихи В. Лунина.

Трудность заключалась в эмоциональной передачи характера русского народа и целостности произведения. Декламационное произношение слов стихотворения решила и эту проблему:

До чего сегодня весело у нас –

Под камаринскую все пустились в пляс.

Пляшет мама, пляшет папа, пляшу я,

Пляшут сестры, пляшет вся моя семья. и т.д.

В данном произведении декламация помогла добиться целостности, непрерывного движения и передачи характера присущего русскому народу.

Пример № 6 П. И. Чайковский отрывок из балета «Спящая красавица». Данный отрывок с трехдольным ритмом плохо запоминался наизусть. Терции в левой руке звучали ярче чем мелодия в правой руке, которая звучала робко и боязливо, ансамбль между двумя руками отсутствовал. Ученице было предложено учить произведение с помощью декламации:

Вальс, вальс, вальс!

Звучит в этом зале здесь, сейчас.

Вальс, вальс, вальс!

Играет оркестр мелодию для тебя!

снова – Вальс, вальс, вальс!

Забытый старинный ритм любви.

Вальс цветов жизни,

Вальс вечной любви!

Чтение стихотворного текста параллельно с игрой позволило добиться ровного и качественного звучания ансамбля между правой и левой рукой.

Вывод

Результат исследования использования метода декламации в классе фортепиано позволяет говорить о дееспособности данного метода, об эффективности его использования в работе с пианистами для развития метроритмических ощущений, музыкальной памяти и развития художественного мышления, так как в процессе игры с параллельным чтением стихов вырабатывается четкость, ровность в исполнении и метроритмическая устойчивость. Игра становится осмысленной. Учащийся в игре демонстрирует понимание задач. Выразительное чтение стихов помогает в развитии интонации, дает возможность ученику легче и быстрее освоить материал. С помощью данного метода усиливается слуховое восприятие музыки, развивается искусство слушать и слышать.

Следует отметить, что подобного рода работа способствует повышению интереса к занятиям, поскольку использование стихов, созвучных музыке помогает лучше усвоить материал и понять художественный образ. Преподаватель и учащийся проявляют себя в сотворчестве.

Вся работа с декламацией, помимо прямого назначения – метроритмического развития, развития музыкальной памяти, имеет дополнительный эффект – помогает преодолеть волнение на контрольных уроках, академических экзаменах, концертных выступлениях, так как в процессе декламации дети переключаются на чтение с игрой и забывают о скованности. Это имеет важное значение для их адаптации.

Процесс успешного развитие метроритма и памяти у учащегося ускоряется благодаря умело подобранным стихотворным текстам. Мною в работе используются тексты сочиненные лично. Следует отметить, что декламационные материалы будут давать результат только в том случае, если они используются регулярно из урока в урок.

Вывод: метод использования декламации для развития метроритма и памяти у учащихся на уроках фортепиано является эффективным и результативным.

Список литературы

* Артоболевская А.Д. «Первая встреча с музыкой» - М., 1989.
* Дубровина И., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. «Психология» - М., 1998
* Королькова И. «Первые шаги маленького пианиста» - Ростов-на-Дону, 2006
* Кончаловская Н. «Нотная азбука» - М., 1997.
* Милич Б. «Воспитание ученика – пианиста» - К., 1997
* Рогова Е.И. «Общая психология» - М., 1998
* Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей» - М., 1978.