Кувылина Алла Петровна

МОУДОД «Дедовская детская музыкальная школа»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Чтение с листа в классе фортепиано»

Пояснительная записка

Настоящая программа предназначена для преподавания предмета «Чтение с листа в классе фортепиано» в детских музыкальных школах. Необходимость её создания продиктована тем, что примерной образовательной программы по этому предмету пока нет, а раздел программы «Фортепиано» 2002 г. УМЦ Московской области, посвященный занятиям чтения с листа, не отражает в полной мере содержание данного вида деятельности.

Представленная программа рассчитана на 6 лет обучения учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ (со 2-го по 7-й класс).

Занятия по «Чтению с листа» проводятся в рамках дополнительного предмета - 1 академический час в неделю, форма занятий – индивидуальная.

В музыкальном обучении чтение с листа занимает важное место, оно способствует развитию музыкального кругозора, пробуждает интерес к самостоятельной игре, к ознакомлению с новым нотным материалом.

Целью программы является методическое обеспечение занятий чтением с листа, в процессе которых у учащихся формируется интерес к этой форме музицирования, создаются предпосылки для самостоятельного знакомства с музыкой, развивается комплекс соответствующих способностей.

Основные задачи предмета «Чтение с листа»:

Обучающие: формирование навыков, способствующих быстрому охвату текста и последующему его грамотному разбору;

Воспитательные: воспитание эстетического вкуса, развитие потребности музицирования, приобщение к музыкальной культуре.

Развивающие: формирование мотивации к обучению и к самообразованию, развитие творческой активности, расширение музыкального кругозора.

Поскольку обучение по предмету «Чтение с листа» может быть начато в любом классе, программа может использоваться гибко, вариативно, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика. Если материал программы полностью освоен ребенком досрочно, то в предмет «Чтение с листа» можно внести дополнительные задания, развивающие полученные знания и умения.

В качестве дидактического материала к данной программе предлагается нотное пособие «Чтение с листа на уроках фортепиано» Т. Камаевой и А. Камаева для учащихся 2-х – 7-х классов. Этот игровой курс состоит из 2-х частей: первая часть – тематические задания, вторая часть – хрестоматия, пьесы в которой подобраны в соответствии с порядком следования тем в первой части. Пособие написано в увлекательной форме и вполне доступно каждому ребенку.

Помимо нотных примеров в хрестоматии Т. Камаевой и А. Камаева, пособий по чтению с листа, по каждой теме данной программы можно найти нотные примеры в серии учебно-педагогического репертуара Б. Милича: «Фортепиано» («Маленькому пианисту» для подготовительного класса и 1 – 7 классы), в серии педагогического репертуара: «Хрестоматии для фортепиано» (1 – 7 классы). Уровень сложности предлагаемого нотного материала должен быть легче изучаемых произведений по предмету «Специальное фортепиано», как правило, на два класса.

Ожидаемые результаты:

Итог обучения зависит от степени одаренности ученика, его заинтересованности и трудолюбия. В результате воспитания навыка чтения с листа, ученик сможет:

* Сыграть музыкальный текст доступного уровня трудности со всеми элементами: нотные знаки, ритмический рисунок, штрихи.
* Выдержать указанный темп или близкий к указанному.
* Почувствовать фразировку, её динамическое развитие.
* Передать характер произведения.

Методические указания

Свободное чтение нот с листа – одна из необходимых предпосылок всестороннего развития учащихся, открывающая перед ними широкие возможности для ознакомления с музыкальной литературой, для игры в ансамблях, аккомпанирования певцам и инструменталистам.

Чтение с листа - всегда чтение нового материала. Под игрой с листа подразумевается исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, близком к требуемому; по трудности не превышающей технические возможности ученика. Такое исполнение должно быть непрерывным; оно предполагает осмысленную фразировку и выполнение тех авторских указаний, которые в наибольшей степени определяют характер исполняемой музыки.

Занятия чтением с листа может быть продуктивным только тогда, когда опирается на методическую систему, причем с самых первых лет овладения игрой на инструменте. Для приобретения умения легко ориентироваться в нотном тексте необходимы специальные занятия по определенной методике. Результаты целенаправленного обучения убеждают в том, что чтению нот с листа можно научить любого ребенка. Эта способность поддается развитию точно так же, как умение читать словесный текст – складывать буквы в слова, а слова в предложения. Успех будет зависеть во многом от продуманной системы занятий с ребенком и регулярной тренировки.

Важным моментом в овладении навыком чтения с листа является организация преподавателем домашней работы ученика. Для этого необходимо в конце каждого занятия давать ребенку домашнее задание по пройденной на уроке теме. Важно, чтобы ученик занимался чтением музыкальных произведений, может быть недолго (10-15 минут), но регулярно. Начинать урок желательно с проверки домашней работы.

Развитый навык игры с листа представляет собой сложную высокоорганизованную систему, основанную на тесном взаимодействии зрения, слуха и моторики, действие которой осуществляется при активном участии внимания, воли, памяти, интуиции и творческого воображения исполнителя.

Действия пианиста в процессе игры с листа можно условно объединить в три группы. Первая группа включает действия, предваряющие игру с листа. Это определение характера, темпа, тональности исполняемого произведения и беглый просмотр текста с целью выявления господствующего типа изложения и ведущего метроритмического рисунка. Вторая группа действий относится уже непосредственно к чтению и связана с работой зрения и слуха: зрительный охват и мысленная расшифровка ритмической и звуковысотной графики, опознание в тексте знакомых элементов, осознание его структурной логики и построение гипотезы о ближайшем продолжении. Действия третьей группы состоят в реализации, озвучивании воспринимаемого текста. Это сложная скоординированная деятельность всего двигательного аппарата. Надо сказать, что целый ряд звеньев сложной цепи операций, описанных выше, выполняется пианистом автоматически.

Чтобы с легкостью воспроизводить нотный текст, необходимо прежде всего накопить в зрительной, слуховой, и моторной памяти достаточный запас типовых оборотов фортепианной музыки. Для успешной реализации этого запаса требуется развитое умение мгновенно анализировать и синтезировать исполняемый текст, распознавая в нем знакомые, типичные элементы в их соотношении с новыми, индивидуальными, характерными для данного произведения. Для этого читающий должен воспринимать текст не по складам, а комплексно – по мотивам, фразам, предложениям. Надо сказать, что комплексное чтение ставит перед обучающимся сложные задачи, поскольку фортепианная ткань многослойна и требует осмысления по нескольким линиям одновременно – по горизонтали и по вертикали. Необходимо осознать синтаксическую структуру текста, принципы фактурного строения, логику развертывания ритма и мелодики. Навык комплексного охвата текста одновременно по нескольким параметрам не возникает сам собой, а является результатом долговременного направленного педагогического воздействия. Его предпосылки должны формироваться на начальной стадии обучения пианиста.

Таким образом, одна из задач обучения сводится к тому, чтобы максимально обеспечить планомерное накопление в сознании ученика устойчивых моделей фортепианной музыки, охватывающих возможно более широко различные стилистические направления.

Большое значение в процессе игры с листа имеют также: а) уверенная, точная ориентировка рук на клавиатуре без дополнительного контроля зрением и б) владение аппликатурной техникой – умение мгновенно выбрать наилучший аппликатурный вариант.

Таковы главные элементы навыка чтения с листа, начиная от восприятия текста и кончая его исполнением. Способы развития этого навыка, приемы автоматизации значительной части действий – все это должно являться составной частью методики обучения игре с листа.

Содержание занятий по классам

Первый класс

В 1 классе выучивание нотной грамоты и чтение с листа является одним из важных компонентов урока по специальности. Освоение нотной графики проходит значительно легче, если ребенок уже посещал музыкальные занятия в подготовительной группе. Дело в том, что детям необходим предварительный слуховой этап, который бы готовил их к чтению нотного текста. В любом случае, придя в первый класс, ученик в течение первого месяца знакомится с инструментом, усваивает первоначальные навыки звукоизвлечения. Одновременно он слушает музыку (несложные пьески) и пробует подбирать на рояле знакомые простые песни. И только после этого приступает к изучению нотной грамоты. Предполагается, что за это время у ребенка должны сформироваться первоначальные умения и навыки, которые могут обеспечить плавный переход к чтению нотной записи. Когда ученик переходит к игре по нотам, работа над развитием его слуха не прекращается и постоянно опережает усвоение новых элементов нотной записи.

Самый несложный нотный текст заключает в себе три взаимосвязных элемента. Это – ритмический рисунок, соотношение звуков по высоте и членение, то есть синтаксис музыкальной речи (разделение на мотивы, фразы). Текст с самого начала должен восприниматься не по отдельным нотам, а по группам нот, обладающих выразительным значением. Как правило, детям трудно выполнять сразу все три задачи. Поэтому знакомство с нотной записью лучше всего начинать с её ритмического элемента. С самых первых уроков ребенку предлагаются обучающие игры, для которых характерна многофункциональность. К примеру, «игра в дирижера» выполняет двоякую роль: кроме подготовки рук к пианистическим игровым движениям, она активизирует врожденное чувство ритма. Ритмическому развитию способствует и другая игра. Ученик сопровождает игру педагога или собственное пение хлопками в ладоши и притопами. Затем ритм воспроизводится легким постукиванием пальцев рук по крышке рояля, далее по предложенным педагогом клавишам – двумя руками одновременно или поочередно. Преобладает остинатная форма упражнений. В ходе двигательных, ритмических упражнений важно обратить внимание на паузы. Помочь ребенку в этом может специальный жест – выразительное движение рук в стороны, с поворотом ладоней вверх («в руках ничего нет»). Дальнейшее усложнение ритмических остинато идет по следующим направлениям: вводятся новые ритмические рисунки, новые размеры. Очень полезны для пианистов элементы «ритмодвигательной полифонии» - когда ритмическая фигура расслаивается на две линии и воспроизводится обеими руками сначала поочередно, а затем одновременно (в каждой руке свой ритм).

В фактурном отношении начальный материал для чтения должен быть максимально приближен к характеру фортепианного изложения. Уже первые пьесы, при всей их простоте, должны содержать специфические элементы фортепианной фактуры, которая развернута на двух нотных станах, в скрипичном и басовом ключах, и требует равноправного участия обеих рук. Думается, что более целесообразно начинать с простейшей формы многоголосия (одинаковая мелодия в скрипичном и басовом ключах). Она позволяет ввести в действие обе руки пианиста. При этом партии их равнозначны по трудности. В то же время эти пьесы просты для исполнения благодаря поочередному звучанию одинаковой мелодии в правой и в левой руке. Далее появляется простейшая гомофония. Функцию солиста выполняет то правая, то левая рука. Сопровождение представлено выдержанным звуком или интервалом.

Остановимся вкратце на аппликатурно-технической стороне начального нотного материала. Первые пьесы должны быть выдержаны в одной позиции. Преобладает плавное движение (терции и секунды), встречаются ходы на кварту и квинту с последующим заполнением. Затем вводятся позиционные сопоставления, они происходят на границах фраз, внутри фраз сохраняется одна позиция.

Младшие классы

Начиная со второго класса и до окончания школы, занятия по чтению с листа могут быть выделены в отдельный предмет.

На протяжении первого года обучения пианиста нотный текст, на котором формируется навык чтения, одновременно служит для общего пианистического развития ученика. В последующие годы возникает необходимость в более дифференцированном походе к материалу. Тексты, предназначенные для развития навыка игры с листа, следует подбирать с учетом последовательности появления разных задач. Ведущим элементом, на который нанизываются различные трудности фортепианного текста, является фактура, тип фортепианного изложения. При этом усвоенные учеником фактурные разновидности впоследствии неоднократно возвращаются, как бы по спирали, обретая более развитые формы.

Серьезного внимания требует к себе ритмическая сторона нотного материала. Именно господствующий ритмический рисунок становится, наряду с фактурой, тем устойчивым элементом, вокруг которого, организуется восприятие других элементов нотного текста. Поэтому в курсе чтения должно быть предусмотрено прочное усвоение наиболее характерных, типовых ритмических оборотов. Здесь очень важна подготовительная работа с учеником в виде чтения и прохлопования ритмических рисунков.

С самых первых уроков чтения с листа необходимо формировать свободную ориентировку рук и пальцев на клавиатуре. Быстрота и точность моторной реакции на исполняемый текст зависят от аппликатурной техники, то есть от доведенного до автоматизма умения выбрать аппликатурный вариант, наилучший в данной ситуации.

Для формирования основ аппликатурной техники в младших классах существуют следующие упражнения. На трех соседних клавишах ученик в определенном ритме играет различные мотивы 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5 пальцами. Мотивы исполняются от разных звуков с обязательным включением черных клавиш, каждой рукой отдельно, затем по возможности двумя руками. Далее появляются пятизвучные мотивы, в работу включаются все пять пальцев. Одновременно можно несколько усложнить ритмический рисунок последовательностей. Цель аппликатурных упражнений на этом этапе – воспитание мгновенной реакции на краткую мелодическую ячейку из трех – пяти звуков в одной позиции. Далее можно пробовать упражнения, выходящие за пределы одной позиции, например мелодические построения гаммообразного типа. Ряд упражнений можно построить на основе типичных этюдных формул (Этюды К. Черни под редакцией Г. Гермера № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16).

Средние классы

В средних классах продолжается работа над совершенствованием аппликатурной техники. Параллельно с мелодическими упражнениями в пределах одной или нескольких позиций начинается выработка аппликатурной реакции на вертикальные комплексы – интервалы и аккорды. Здесь важно воспитать навык быстрого зрительного опознания интервала или аккорда по его рисунку (по относительному расстоянию между нотами) и мгновенной реакции пальцев на основе типовых аппликатурных формул: секунда – соседние пальцы, терция – через палец, кварта – через два пальца, квинта, секста, септима, октава – крайние пальцы. Ученик должен привыкнуть читать вертикальное построение снизу вверх с опорой на бас.

Следующий этап – освоение аппликатурных навыков, связанных с чтением аккордов. Ученик изучает основные аккордовые позиции – в трезвучиях, секстаккордах, септаккордах. В этот период закладываются основы относительного чтения, формируется умение читать аккорд как цельную картинку, то есть воспринимать нижнюю ноту по месту знака на нотоносце, а остальные ноты – по расстоянию между соседними нотами.

Для развития у детей навыка опережающего чтения нотного текста можно использовать элементарное приспособление - «бегунок», представляющий собой небольшой лист бумаги, по высоте не превышающий нотный стан. Бегунок необходим для того, чтобы приучить ученика постоянно смотреть немного вперед играемого текста. В момент взятия учеником определенных нот преподаватель закрывает их бегунком, чтобы внимание переключилось на следующий кусочек нотного материала. Таким образом, бегунок перемещается вперед немного быстрее реальной игры ученика.

В средних классах продолжается воспитание свободного ориентирования рук и пальцев на клавиатуре. Для этого руки во время игры наиболее легких пьес прикрываются листком бумаги.

Необходимо следить, чтобы зрительный контроль за движениями рук постепенно становился меньше. Здесь может придти на помощь рациональная посадка за инструментом, при которой в поле зрения исполнителя оказывается одновременно и нотный текст, и клавиатура. Далее необходимо создать условия для приспособления зрения, благодаря которым увеличивается его объем. Первоначально следует читать текст, расположенный в нижней части нотной страницы (две последние строчки). Текст попадает в фокус зрения, а руки и клавиатура оказываются в сфере периферического зрения. В ходе упражнений контуры клавиатуры становятся более отчетливыми. Впоследствии эта отчетливость сохраняется и при чтении строчек, расположенных ближе к центру, а затем и в верхней части нотного текста.

Старшие классы

В старших классах работа над аппликатурной техникой усложняется. После заучивания простейших аккордовых структур классического типа ученик пробует читать более трудные аккорды. Это уменьшенные и увеличенные трезвучия, септаккорды различного строения, всевозможные созвучия из трех и четырех звуков. Одновременно с аккордами осваиваются и арпеджио – короткие, ломанные, длинные. В них используются аккорды различной структуры: мажорное, минорное трезвучие, септаккорды.

Продолжается работа над различными мелодическими построениями. Для того чтобы ученик не терял уже сформированные навыки, произведения для чтения с листа следует подбирать с учетом пройденного материала, то есть в каждой пьесе помимо навыка, который отрабатывается в данный момент, должны встречаться хорошо знакомые учащемуся элементы музыкальной записи.

Особую актуальность в старших классах приобретает техника ускоренного восприятия нотного текста. Основная проблема на данном этапе состоит в постепенном укрупнении единицы текста. Представляется целесообразным разделить охват текста на два направления: восприятие по горизонтали и восприятие по вертикали. Охват текста по горизонтали дается более естественно и легко, хотя бы в связи с привычкой читать словесный текст. Охват текста по вертикали является более специфичным для чтения фортепианной музыки. Навык восприятия вертикали развивается при помощи следующих упражнений: а) Ученику предлагается пьеса аккордового склада, например: Р. Шуман «Северная песня», П. Чайковский «В церкви». Аккордовая последовательность исполняется в форме гармонической фигурации приемом арпеджиато, начиная от баса вертикаль развертывается в горизонталь. Этот прием помогает осмыслить соотношение голосов как в одном аккорде, так и в аккордовой последовательности; б) И наоборот, текст, изложенный в виде гармонической фигурации, играется аккордами, то есть «сжимается». При этом вырабатывается умение быстро определять гармоническую логику арпеджированного текста. Примеры: «Болезнь куклы» П. Чайковского, Маленький этюд соль мажор Р. Шумана.

Предпосылкой ускоренного восприятия нотной записи по горизонтали является умение быстро расчленять текст на мотивы, фразы, предложения. Развитие этого умения наталкивается на трудности, связанные с тем, что в нотной записи отсутствуют знаки членения. В то же время существуют многообразные признаки музыкального синтаксиса, которые могут служить средствами расчленения текста. Это точные или варьированные повторы, вопросо-ответные соотношения фраз, ритмические остановки, контрастные построения. Начинающий пианист постигает законы членения музыкальной речи на опыте, в ходе специальных упражнений. Упражнения строятся таким образом, чтобы нотный текст сделать более наглядным. Для этого используются знаки, подобные знакам препинания в словесном тексте. Это – запятая, одинарная или двойная черта, фразировочная лига. На подобранном материале ученик осваивает различные виды построений: от самых простых до все более сложных. Количество вспомогательных обозначений постепенно уменьшается.

Среди упражнений, развивающих навык ускоренного восприятие текста, полезно упражнение «фотографирование». Ученику показывают на несколько секунд небольшой отрывок нотного текста, который он должен запомнить, а затем сыграть. В процессе этого упражнения постепенно увеличивается скорость восприятия и объем запоминаемых фрагментов.

Контроль и учет успеваемости

Учет успеваемости учащихся включает в себя текущие оценки за урок в течение учебного года и итоговые оценки, проставленные по четвертям. В конце учебного года проводится зачет в присутствии 1 – 2-х преподавателей отдела, на которых отмечаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки.

Рекомендуемая литература

* Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано.М., 1952
* Баренбойм Л. А. Путь к музицированию М., «Советский композитор», 1979
* Баренбойм Л. А. Фортепианная педагогика М., 1937
* Брянская Ф. Д. Формирование и развитие навыка игры с листа М., «Классика – 21», 2008
* Верхолаз Р. А. Вопросы методики чтения с листа Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1960
* Воспитание пианиста в детской музыкальной школе Отв.ред. Б. Милич- Киев 1984
* Гитлиц В. А. О чтении с листа. Памятка педагогу в «Пособии по чтению нот с листа» М. «Музыка»
* Готлиб А. Б. Заметки о чтении с листа М., «Советская музыка», 1958
* Егоров Т. Г. Психология овладения навыком чтения М., 1953
* Любомудрова Н. Методика обучения игры на фортепиано М. Музыка, 1982
* Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей М., 1947
* Тимакин Е. М. Воспитание пианиста М., «Советский композитор», 1984
* Цыпин Г. М. Формирование музыкально- ритмического чувства у юного пианиста «Музыкальное воспитание в школе» сост. О. Апраксина вып. 9, М. «Музыка» 1974
* 15. Юдовина – Гальперина Т. За роялем без слез, или я – детский педагог.
* С.-П., 1996