Елена Игоревна Масалова

СПбГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И.Глинки"

Методические рекомендации "Трудности воспитания навыков чтения с листа и пути их решения"

Методические рекомендации обращены к преподавателям фортепиано хорового отделения. В методической работе дан анализ наиболее характерных трудностей, возникающих при воспитании навыков чтения с листа, и на основании использованной литературы и педагогического опыта автора, предложены пути их решения.

Актуальность методических рекомендаций обусловлена необходимостью повышения качества при воспитании навыков чтения с листа в ДМШ и ДШИ.

«Ученик – это не сосуд,

который необходимо наполнить,

а факел, который нужно зажечь»

(Плутарх)

Задача учителя – не столько научить технологии чтения с листа, сколько привить любовь к этой деятельности, пробудить желание к познанию нового. Как известно, человеческие возможности безграничны; если мы разожжём в ученике интерес к чтению с листа, то эта грань музыкального искусства станет для него подвластной.

И.Гофман писал: «Лучший способ научиться быстро читать – это как можно больше читать». Л.Ройзман также придерживается принципа этой стихийной методики: «Способность к чтению с листа прекрасно поддаётся развитию. Для этого нужно одно: ежедневная практика без единого перерыва. 10-15 минут в домашней работе должен ученик уделять чтению с листа, - но каждый день! Лёгкость и беглость одним учеником приобретается быстро, почти сразу, другой будет долгие месяцы туговато соображать и читать с листа замедленно. Но рано или поздно и у него произойдёт качественный скачок».[[1]](#endnote-1)

При сегодняшней загруженности обучающихся вряд ли можно ожидать от них каждодневных домашних занятий, пусть даже по 10 минут. Поэтому на первых порах чтению с листа необходимо уделять регулярное внимание в аудиторные часы (15 минут раз в неделю), независимо от успеваемости или неуспеваемости по фортепианной программе; ни в коем разе нельзя обкрадывать ученика этими 15-ю минутами в неделю. Зачастую, учитель ставит на первый план решение тактических задач, в то время как работа над развитием навыков чтения с листа представляет собой стратегическую задачу, достижение которой непосредственным образом сказывается на качественном скачке в развитии ученика во всех областях музыкального исполнительства. Одновременно с приобретением навыков беглого чтения с листа развиваются музыкальная память, музыкально-интонационный слух, чувство ритма, внимание, моторная приспособляемость, музыкальное мышление. Поэтому, приступая к воспитанию навыков чтения с листа, следует объяснить ученику прикладное значение этой формы музыкальной деятельности.

Во-первых, бегло читая с листа, ученик сможет самостоятельно, без помощи преподавателя знакомиться со своей программой, быстро осваивать новый репертуар, преумножать его в арифметической прогрессии. Во-вторых, бегло читая с листа, ученик может без усилий и дополнительного разбора совместно музицировать с преподавателем, одноклассниками, тем самым получая наслаждение от игры в ансамбле и, удовлетворяя свои потребности в познании музыкального наследия. Для чтения с листа пригоден разножанровый и разностилевой музыкальный материал: песни народов мира, классический хрестоматийный материал, лёгкие переложения оперной, балетной, симфонической музыки, мюзиклов, современные детские песни. Какие-то ноты будут нести ознакомительный характер, а какие-то будут исполняться для души. Эти желаемые произведения и станут для нас «крючком», на который мы будем ловить наших любознательных учеников.

Приступая к воспитанию навыков чтения с листа, учитель сталкивается с рядом трудностей:

1. Психологический зажим. Страх перед новым музыкальным материалом, парализующий мозговую деятельность.

2. Неправильное понимание ключевой задачи: чтение с листа и разбор произведения – это различные формы работы с музыкальным материалом.

3. Отсутствие способности продолжительное время концентрировать внимание, читать одновременно несколько информационных слоёв (нотный, ритмический, динамический, агогический).

4. Музыкальная неграмотность (низкий уровень знаний в области басового ключа, нот на добавочных линейках, ритмических формул).

5. Несформированный пианистический аппарат, становление которого требует значительного количества времени.

6. Отсутствие заинтересованности в данном виде деятельности. Доступность произведений в сети Интернет снимает необходимость в самостоятельном ознакомлении с нотным текстом.

7. Отсутствие потребности в домашнем музицировании (с родителями, друзьями, одноклассниками). Исчезновение из повседневной жизни традиционного, как для западной, так и для русской культуры, времяпрепровождения; его замена более современными формами развлечения.

Приступая к решению выявленных трудностей, хочется обратить внимание на психологический зажим, который легко снимается путём раннего внедрения в образовательный процесс деятельности по чтению с листа и приобретению ею регулярного характера. Однако, анализируя методическую литературу, можно встретить ряд противоречий. Авторы игрового курса «Чтение с листа на уроках фортепиано» Т.Камаева и А.Камаев предлагают ученику приступить к чтению с листа только в том случае, когда им освоены ноты скрипичного и басового ключей, и ноты на добавочных линейках. Самые первые упражнения сборника и выявляют нотные знания. Ф.Брянская в своей работе «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста» и В.Голованов в «Технике беглого чтения нот» придерживаются принципа, высказанного Г.Нейгаузом: «Библия музыканта начинается словами – в начале был ритм». Обе методики предполагают на раннем этапе развития навыка чтения с листа прочтение ритмического рисунка, сопровождающегося словесной попевкой (напр. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко»). В.Голованов предлагает следующую структуру ознакомления с ритмическими формулами: прохлопывание ритма, проигрывание на одной ноте, координационное закрепление ритмических навыков на одной ноте. Особенность его методики – отсутствие размера (ученик без помощи редакционного значка должен на глаз определить размер произведения).

Ознакомившись с методикой В.Голованова, можно с уверенностью сказать, что приступать к чтению с листа без предварительного музыкального развития нельзя. «Такое чтение с листа будет подобно побуквенному чтению словесного текста. Как бы наш старательный ученик не называл бегло буквы, из которых состоят слова, из такого чтения наш ученик не смог бы понять ни слова».[[2]](#endnote-2) Хочется провести параллель с чтением литературных текстов. Приобретая навыки чтения словесного текста, обучающиеся проходят две ступени:

1. Чисто техническая (формальная),

2. Образно-смысловая.

На первой ступени обучающиеся ограничиваются развитием первоначальных навыков чтения. На второй – чтение становится лишь необходимым средством для образно-смыслового понимания читаемого. Следовательно, интерес к книгам повышается одновременно с приобретением техники беглого чтения; а в музыкальной практике интерес к новым произведениям непосредственно зависит от общего музыкального развития и от степени развития навыков чтения нотного текста с листа.

Для развития этой чисто технической стороны В.Голованов предлагает серию коротких упражнений, основанных на графическом охвате ритмических формул (это можно назвать подготовкой к чтению с листа). Ноты он предлагает воспринимать как нечто абстрактное, не связанное с конкретной клавишей на клавиатуре. Поэтому вместо привычных для нас скрипичного и басового ключей, предлагается ключ «До» на разных линейках (сопрановый, меццо-сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый). В центре внимания ученика – «зрительное схватывание целых знаковых комплексов (фраз, предложений), поскольку подлинное чтение нотного письма связано с умением в нотном графике видеть отражение музыкально-интонационного движения, «слышать» графический рисунок и бегло его воспроизводить»[[3]](#endnote-3). Об этом же говорил Ф.Лист, что необходимо «набить руку» в вариантах «основных формул», хорошо ориентироваться во всех тональностях и тогда пианист «не встретит больше никаких трудностей, они побеждены заранее»[[4]](#endnote-4). По мнению Ф.Брянской, одна из задач методики чтения с листа – максимально обеспечить субъективную сторону предсказуемости, т.е. накопление в сознании пианиста устойчивых моделей и «формул» фортепианной музыки, охватывающих различные стилистические направления. Все педагоги сходятся во мнениях: чтение с листа – это осмысленная игра мотивами, фразами, предугадывание нотного текста. Запас типовых оборотов, основных формул необходимо накопить как в зрительной, так и в слуховой и моторной памяти. Важнейшим качеством, требующим постоянного воспитания и развития, является умение мгновенно анализировать и синтезировать исполняемый текст, распознавать в нём знакомые, типичные элементы в их соотношении с новыми.

К основным формулам относятся:

1. Гаммы;

2. Арпеджио (короткие, длинные, ломаные с верной аппликатурой);

3. Аккорды (трезвучия с обращениями, септаккорды).

Также к типичным формулам можно отнести «мотивы-стереотипы»:

1. Прямолинейное движение: плавно вверх, плавно вниз, прямо.

2. Лесенкообразное движение: лесенка вверх, лесенка вниз, скакалка.

3. Овальное движение: бугорок, впадинка, змейка.

Особого внимания и проработки требует навык зрительного восприятия скачка. По графическому написанию скачки делятся на два вида:

1. Основание и вершина скачка находятся или на линейках нотного стана или на его дорожках. К ним относятся: терции, квинты, септимы, ноны.

2. Основание на линейке, вершина – на дорожке (и наоборот). К ним относятся: кварты, сексты, октавы, децимы.

Для детальной проработки восприятия скачка в нотном приложении к методической разработке В.Голованова «Техника беглого чтения нот» в III части имеются специальные разделы: терции, квинты, кварты, сексты.

Важнейшее значение для беглого чтения нот с листа приобретает выработка аппликатурной ориентировки ученика. Только систематическое и самостоятельное решение этой задачи учеником выведет его на тот необходимый уровень, когда автоматически будет подбираться наиболее удобная аппликатура. На начальном этапе аппликатура должна быть проанализирована вслух (с какого пальца лучше начать, когда лучше подложить первый палец, какими пальцами играются те или иные аккорды, арпеджио).

Когда учеником будут освоены чисто технические, формальные навыки чтения с листа: накоплен багаж основных ритмических, мелодических формул, воспитано чувство предслышания графического рисунка, «слепая игра» не глядя на клавиатуру, - тогда можно приступать к образно-смысловому освоению музыкальных произведений, предназначенных для чтения с листа. Однако в рамках школьной программы необходимо ставить перед обучающимися реальные задачи. Поэтому главной целью преподавателя ДМШ и ДШИ должно стать воспитание и развитие чисто технических навыков чтения с листа.

Как настроить внимание ученика перед чтением с листа:

1. Просмотреть музыкальный фрагмент и проанализировать вслух (ключи, тональность, размер, ритмические особенности, штрихи, случайные знаки, особые знаки – октавные переносы, разобрать движение мелодии на предмет выявления мотивов-стереотипов, повторяющихся построений, определить аппликатуру, динамику).

2. Зафиксировать в голове ключевые знаки.

3. Определиться с темпом и простучать ритмический рисунок.

4. Выделить в нотном тексте мотивное, фразовое строение, и играть не отдельными нотами, а звуковыми комплексами.

5. Соблюдать единство темпа (лучше понести нотные потери, нежели темповые).

В заключение хочется снова обратиться к перечисленным выше трудностям и описать пути их решения:

1. Психологический зажим. Страх перед новым музыкальным материалом, парализующий мозговую деятельность. Эта трудность исчезает, если деятельность по чтению с листа приобретает регулярный характер с первых же уроков.

2. Неправильное понимание ключевой задачи: чтение с листа и разбор произведения – это различные формы работы с музыкальным материалом. Эта трудность преодолевается путём введения специального предмета – «бегунка» (предложенного Т. и А. Камаевыми в их игровом курсе «Чтение с листа на уроках фортепиано»), которым закрывается та область нотного текста, которая, согласно установленному темпу, уже должна была прозвучать. Таким образом, ученик не имеет возможности переиграть неполучившийся фрагмент. Или можно использовать игровой метод, который применяется мною на уроке: ученик представляет себя в роли водителя, управляющего автомобилем без тормозов, а бензин кончается только в конце произведения. В этом случае ученик сам себя продвигает вперёд.

3. Отсутствие способности продолжительное время концентрировать внимание, читать одновременно несколько информационных слоёв (нотный, ритмический, динамический, агогический). Решение этой трудности во многом зависит от возраста ученика, его темперамента, настроя на работу. Однако с точностью можно констатировать, что лучшее время для чтения с листа – начало урока и не более 10-15 минут, когда хорошо развито восприятие. Соблюдая выше описанный режим, можно рассчитывать на хорошую концентрацию внимания в течение всего процесса чтения с листа.

4. Музыкальная неграмотность (низкий уровень знаний в области басового ключа, нот на добавочных линейках, ритмических формул). Следуя методике В.Голованова, мы понимаем, что для воспитания навыка чтения с листа важнее увидеть графический рисунок (мотив-стереотип), нежели конкретные ноты. Как было сказано выше, с приобретением навыка беглого чтения с листа приходят и развитие музыкального ритма, внимания, музыкальной памяти. А для проработки нот басового ключа существует пособие Ю.Литовко «Семь нот», в котором изложены небольшие номера на определённые ноты (от 3 до 5 в каждом номере) басового ключа, с хорошо продуманной, логичной аппликатурой.

5. Несформированный пианистический аппарат, становление которого требует значительного количества времени. Это та трудность, которую ставят перед собой преподаватели. В этом случае уместно предложить совмещение тактических задач со стратегическими.

6. Отсутствие заинтересованности в данном виде деятельности. Доступность произведений в сети Интернет снимает необходимость в самостоятельном ознакомлении с нотным текстом. При знакомстве с новой программой следует предложить ученику исполнить её в ансамбле с учителем в две руки (наиболее сложная партия отводится учителю).

7. Отсутствие потребности в домашнем музицировании (с родителями, друзьями, одноклассниками). Исчезновение из повседневной жизни традиционного, как для западной, так и для русской культуры, времяпрепровождения; его замена более современными формами развлечения. Эта трудность наиболее сложна, поскольку требует значительного количества времени. Домашнее музицирование превращается в аудиторное, вместе с преподавателем или одноклассниками. К такому музицированию с листа следует приступать, когда частично освоены основные формулы движения. Плюс такого музицирования заключается в чётком следовании темпу, попадании в сильные доли, так как партия учителя развивается безостановочно. Для подобной формы работы существуют сборники с облегчёнными переложениями классической музыки или лёгкие ансамбли для самых маленьких. К таким сборникам относятся:

1. Ж.Металлиди. Мчались лапки со всех ног. Пьесы и ансамбли для самых маленьких пианистов.

2. Ж.Металлиди. Дом с колокольчиком. Пьесы для начинающих пианистов.

3. Серия «Мой Глинка», «Мой Римский–Корсаков», «Мой Бизе», «Мой Верди», - популярные фрагменты в лёгком переложении для фортепиано в четыре руки Ж.Л. Металлиди.

4. Т.Юдовина-Гальперина. Большая музыка маленькому музыканту. Лёгкие переложения для фортепиано. Альбомы 1-5.

5. Серия «Музыка детства». Пьесы, ансамбли, песенки для пения и музицирования. Составители Г.М. Сутковая, А.П. Юрченко, Е.М. Шадрина.

За неделю можно выучить пьесу, а навык чтения с листа формируется годами. Чем раньше и, чем регулярнее мы будем заниматься этим видом деятельности, тем больших успехов мы сможем добиться. Еженедельные занятия чтением с листа в классе раскрепощают ученика, дают ему возможность чувствовать себя уверенно в процессе прочтения нот с листа. Совместное музицирование с преподавателем пробуждает большой интерес и желание к дальнейшим занятиям этим видом деятельности. Соблюдая принцип постепенного усложнения музыкального материала, у ученика никогда не пропадёт желание к познанию нового. А ведь способность к свободному музицированию и есть одна из главных целей обучения музыке. Уделяя каждую неделю по 10-15 минут на чтение с листа, мы воспитываем истинных музыкантов и ценителей музыки.

Список использованной литературы:

1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. – М.: Классика-XXI, 2007.

2. Буасье А. Уроки Листа. – СПб.: Композитор, 2006.

3. Вопросы фортепианной педагогики. Вып.2. –М.: Музыка, 1967.

4. Голованов В. Техника беглого чтения нот. – М.: Композитор, 2002.

5. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой курс. – М.: Классика-XXI, 2006.

1. Вопросы фортепианной педагогики. Вып.2. –М.: Музыка, 1967. С. 43 [↑](#endnote-ref-1)
2. В.Голованов. Техника беглого чтения нот. – М.: Композитор, 2002. С.28. [↑](#endnote-ref-2)
3. В.Голованов. Техника беглого чтения нот. – М.: Композитор, 2002. С.43. [↑](#endnote-ref-3)
4. А.Буасье. Уроки Листа. – СПб.: Композитор, 2006. С.39. [↑](#endnote-ref-4)