ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ МУЗКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Методическая разработка по теме:

«Психологические аспекты техники

пианистических навыков»

Подготовлено преподавателем

Карбышева Т.В.

Заслушано на заседании

фортепианного отдела

12.11.2020 г.

Байконур 2020 г.

Фортепианное искусство

Психологические аспекты

техники пианистических навыков

Кто может стать профессиональным музыкантом? Тот, кто талантлив. Кого можно назвать талантливым в музыке? Того, кто от природы наделен выдающимися музыкальными духовными, умственными и физическими способностями. Для профессии музыканта годится тот, кто уже впервые годы обучения показал, что его врожденные способности легко и быстро поддаются развитию.

Начальное обучение на фортепиано охватывает целый ряд проблем: формирование внутреннего слуха, развитие музыкальной фантазии, осваивание метрической и ритмической стороны музыки, а также простейших музыкальных форм и основных элементов полифонической и гомофонной фактуры, приобретение навыка чтения нот, разучивание основных пианистических движений и тренировка активной мышечной деятельности. В младших классах музыкальных школ особое значение придается развитию врожденных музыкальных способностей и созданию основ фортепианной техники. Первоначальная цель обучения- привития любви к музыке. При этом должна быть обеспечена максимальная свобода для любого приносящего ребенку радость спонтанного музыкального самовыражения и для развития его двигательных потребностей. Действовать здесь нужно не прямым путем. Средством для развития восприимчивости к музыкальному процессу, к его содержанию и оформлению, порядку, является пробуждение интереса к данной проблеме - с учетом возрастных особенностей ребенка, его духовного мира, уровня его умственного развития и индивидуальных наклонностей. Поначалу, однако, к проблемам нужно подходить окольными путями, используя сравнения, возбуждающие детскую фантазию и относящиеся к жизни и окружению ребенка, и, кроме того,- его стремление к игре, способность к подражанию и находчивость. Деятельность ребенка по возможности должна быть организована так, чтобы он сам мог находить решения. Радость открытия и связанное с этим переживание успеха становятся побуждением к дальнейшей работе. Ребенок не будет работать ради самой работы, но всячески будет стараться заслужить любовь родителей и преподавателя, добиться признания или подучить хорошую оценку и трудиться, чтобы удовлетворить жажду проявить себя.

Музыка и даже относительное умение играть на фортепиано является одним из средств удовлетворения его потребности в самопроявлении и одновременно- важным фактором его общечеловеческого развития, содействующим формированию его характера. Необходимыми данными являются подлинная склонность, уверенность в себе и известная ступень

технической подготовки. Важнейшей задачей является достижение полного единства сознательного и инстинктивного.

Игра на фортепиано-необыкновенно сложная деятельность. Этот процесс в качестве своих составных элементов включает ряд слуховых, зрительных и двигательных представлений. Как слуховые, так и двигательные органы, равно как и зрение, связаны со своими особыми центрами головного мозга. Слуховой или зрительный центр под воздействием внешнего либо внутреннего раздражения приводит в действие ряд рефлексов в направлении к двигательному центру. Задача состоит в том, чтобы этот рефлекторный процесс протекал как можно быстрее и с минимальными потерями. Развитие каждой из нервной связей должно быть предметом особой заботы; они включаются в ассоциативную систему, и тем самым автоматизируется вышеупомянутый рефлекторный ряд. Так образуется динамический стереотип, означающий, что ряд рефлексов автоматически и быстро отвечают на один импульс. Например, нотное изображение как внешний раздражитель вызывает в зрительном центре рефлекс, с которым ассоциируются нервные импульсы, идущие от слуховых и двигательных центров. Другими словами, зрительное восприятие нотного изображения определенного звука сразу же приводит к представлению его при помощи внутреннего слуха и извлечению соответствующим движением на инструменте. Представленный внутренним слухом звук после звучания на инструменте возвращается как внешний слуховой импульс в мозг. Образованный рефлексами, круг замыкается: звучит представленный звук, контролируемый слухом. Чуткий контроль является необходимым условием художественного исполнения.

Фортепианная игра на художественном уровне, как и любое исполнительское искусство— включает целый ряд сложных духовных и физических аспектов. Это диалектическое единство исполняемого произведения, инструмента (который, пока из него не извлечен звук, представляет собой просто безжизненный предмет), исполнителя (который, вызывает к жизни записанный в нотах текст и заставляет его зазвучать на инструменте) и публики (воздействие на публику).

Многие музыканты, которые сами превосходно читают с листа, нередко говорят: лучший способ научится читать - это как можно больше читать. Бесспорно, ни один навык не может быть освоен без постоянной тренировки, но дело не только в этом. С психологической точки зрения развитый навык игры с листа представляет собой сложную высокоорганизованную систему, основанную на теснейшем синтезе зрения, слуха и моторики. Действие этой системы осуществляется при активном участии внимания, воли, памяти, интуиции, творческого воображения исполнителя. И методика обучения чтению должна учитывать основные элементы навыка, обеспечивающие высокий уровень его развития.

Есть два предварительных исходных условия свободной игры по нотам. Это- уверенное знания «языка нот», системы нотных обозначений и ускоренное чтение, ускоренное восприятие нотной графики. Техника нотного чтения базируется, во-первых, на четком представлении пространственных дистанций между нотными знаками, которое является основой так называемого относительного чтения, и, во-вторых,- на умении мгновенно распознавать наиболее распространенные ритмоинтонационные комплексы, типичные мелодические и гармонические обороты: гаммы, арпеджио, аккорды, последовательности аккордов и т.п.

На следующем, более высоком уровне находится умение быстро анализировать и синтезировать музыкальный текст, определяя его структурно- смысловую логику. Нетрудно заметить, что структурное чтение текста ставит перед пианистом более сложные задачи, чем, скажем, перед скрипачом или виолончелистом. Это связано с тем, что фортепианная ткань, как правило, многомерна, многослойна и требует осмысления по нескольким линиям одновременно, по горизонтали и вертикали.

Основная методическая проблема состоит в постепенном укрупнении единицы восприятия нотного текста, что по существу означает совершенствования мышления музыканта, развитие такой сложной формы аналитико-синтетической деятельности, как быстрый охват и декодировка все более протяженных фрагментов текста.

Как показывает опыт, навык структурного зрительно-слухового восприятия текста одновременно по нескольким параметрам в большинстве случаев не возникает сам собой, а требует направленного педагогического воздействия или длительного самовоспитания. Причем охват текста по горизонтали дается более естественно и легко. Поэтому целесообразно разделить проблему ускоренного охвата текста на два относительно самостоятельных вопроса: восприятие по горизонтали и восприятие по вертикали.

Наиболее специфичным для чтения фортепианной музыки является навык быстрого охвата вертикали. Он приобретается при помощи специальной тренировки. Например: а) аккордовая последовательность исполняется в форме быстрой гармонической фигурации, начиная от баса; б) текст изложенный в виде гармонической фигурации, играется сомкнутыми аккордами, т.е. «сжимается». При этом вырабатывается умение быстро определять гармоническую логику арпеджированного текста, ускоряя восприятие «развернутой вертикали»; в) ученик записывает фортепианную пьесу гомофонного, полифонического или аккордового склада на трех-четырех станах и играет ее по «партитуре».

Предпосылкой структурного восприятия горизонтали умение быстро определить синтаксическое строение текста. Развитие этого навыка наталкивается на трудности, связанные с тем, что в нотной записи отсутствуют знаки членения, аналогичные знакам препинания и промежуткам между словами в литературном тексте. В то же время существуют многообразные средства, которые могут служить достоверным признаком расчлененности, а именно: точные или варьированные повторы, вопросо-ответные соотношения фраз, ритмические остановки, контрастные сопоставления и т.п. В предлагаемой методике большое место уделяется теоретическому осознанию и практическому освоению закономерностей музыкальной речи на специально подобранном материале. Чтобы более четко обозначить границы синтаксического членения, можно использовать вспомогательные знаки: запятые, фрезеровочные лиги, цезуру в виде одинарной или двойной черты.

Среди упражнений, развивающих навык ускоренного восприятия текста по крупным смысловым членениям, укажем на так называемое «фотографирование». Оно заключается в следующем: ученику «предъявляется» на несколько секунд и тут же закрывается листом бумаги определенный отрывок текста (мотив, фраза, предложение), который он должен запомнить, мысленно представить в звучании, а затем сыграть. В момент исполнения читается и запоминается уже следующий фрагмент; и так до конца пьесы. В процессе этого упражнения постепенно увеличивается скорость восприятия и объем запоминаемых фрагментов.

Важнейший компонент навыка чтения- быстрая точная двигательная реакция исполнителя на «сигналы» нотного текста. Это весьма сложное умение определяется, во-первых, свободной ориентировкой рук и пальцев на клавиатуре без постоянного зрительного контроля и, во-вторых,- аппликатурной техникой, позволяющей мгновенно, почти автоматически, выбрать наиболее удобный аппликатурный вариант. Нечеткая реакция моторики часто становится серьезной помехой при игре с листа даже у весьма у подвинутых пианистов. Рассмотренные элементы навыка: владение системной нотной записи, техника ускоренного чтения, структурно-осмысленное восприятие текста, быстрота и точность моторной реакции -в принципе играют значительную роль в различных формах чтения музыкального текста. Однако есть такое умение, которое характерно более всего для игры с листа (а primma vista), умение, без которого непрерывное осмысленное выразительное исполнение в необходимом темпе практически неосуществимо. Имеется в виду способность предвосхищать развертывание музыкального текста, предугадывать, предчувствовать хотя бы в общих чертах его ближайшие элементы. На определяющую роль предугадывания в процессе игры с листа указывал М. Гофман: «Чтение с листа в значительной степени сводится предугадыванию, как вы можете убедиться, проанализировав свое чтение книг».

В свою очередь возможность предугадать ближайшее продолжение текста зависит от двух взаимосвязанных факторов. Первый относится к объекту чтения и характеризует меру сложности текста, степень упорядоченности его элементов. Второй фактор относится к субъекту и связан с «начитанностью» музыканта, т.е. с его музыкально-исполнительским опытом. По мере расширения исполнительского опыта в сознании музыканта происходит обобщение, стереотипизация всех основных компонентов музыкальной ткани. Чтобы представление текста, необходимо помочь ему последовательно освоить закономерности фортепианной музыки, охватывающие различные стилевые направления. Владение стилем при чтении с листа имеет, по-видимому, решающее значение. В рамках стиля получают индивидуальное, конкретное преломление лад, мелодика, ритм, фактура, форма, жанр. Поэтому предугадывание определяется в конечном счете именно начитанностью музыканта в данном стиле. И все же в первые годы обучения, систематизируя нотный материал, более целесообразно опираться на тип изложения, на фортепианную фактуру. Самые общие формы клавирно-фортепианной фактуры обладают значительной исторической устойчивостью, сохраняя свои основные черты в музыке различных эпох и стилей. Характер изложения является к тому же одним из наиболее устойчивых элементов внутри отдельного произведения.

Важнейшая особенность предлагаемого метода состоит в том, что каждый тип изложения изучается в различных стилевых вариантах, в разном ладовом, мелодическом, гармоническом и ритмическом исполнении. Фактура становится своего рода ключом к освоению различных стилей на элементарных фактурных моделях начинающий пианист знакомится с разными языковыми системами- вплоть до стилевых элементов музыки XХ века. Так избегается опасность гипертрофии какого-либо одного стиля, вследствие чего все, что выходит за рамки привычного, читается с большим трудом. И наконец, еще один существенный элемент навыка, который связан с эмоционально-волевыми моментами процесса чтения. Это- установка на неожиданное, готовность к внезапным поворотам и сдвигам в развитии текста, идут ли они по линии метра, ритма, ладотонального развития, фактуры, регистра, динамики, артикуляции, или по нескольким линиям одновременно. «Скачкообразное» развитие текста значительно увеличивает сложность его передачи с первого взгляда. Здесь приобретают особое значение внимание, воля, подвижность и сила нервных процессов исполнителя.

Навык чтения должен быть заложен в структуре обучения, и направленное развитие его необходимо проводить с самых первых уроков,- до того, как успевает укорениться вредная привычка разбирать текст «по складам». Развитие слуховых представлений постоянно (особенно на первых порах) опережает обучение чтению нот: новые для ученика элементы ритма, лада, мелодики и т.Д. осваиваются сперва слухом и только потом в нотной записи. Причем знаки ритма и высоты изучаются раздельно. Первым осознается и осваивается ритмический элемент записи: внимание ученика фиксируется на ритмической структуре песен, которые он слушает, напевает или подбирает на рояле. Для закрепления первых зрительно-слуховых связей вводятся звуковые символы, ритмослоги, доступные для ребенка, благодаря близости к миру детского словотворчества. Применение таких ритмослогов снимает необходимость в арифметическом исчислении, при котором понимание ритма остается чисто, внешним. Двигательная реакция на ритмический рисунок развивается при помощи упражнений, состоящих в воспроизведении остинатных ритмических фигур по нотной записи. Звуковысотный элемент записи вводится сразу же в форме простейших интонационных оборотов, состоящих из двух-трех звуков. В качестве исходной мелодической ячейки может быть выбрана малая терция. Ее изображение на нотном стане становится графическим знаком-символом данной интонации, мгновенно вызывающим в сознании ученика ясный звуковой образ и одновременную быструю и точную двигательную реакцию. Расширение звукоряда и одновременное освоение нотного стана может осуществляться различными путями. Важно, чтобы любой из избранных путей отвечал нескольким методическим условиям, связанным с ладовыми, ритмическими, фактурными, аппликатурными и композиционными особенностями пьес, и упражнений. Наиболее существенное из этих условий- как можно раньше ввести в текст специфические элементы фортепианной фактуры, используя два нотных стана - в скрипичном и басовом ключах- предусматривая равноправное участие обеих рук.

Параллельное развитием слуховых представлений воспитывается свободная двигательная ориентировка рук на клавиатуре («слепым методом») и аппликатурная техника. Аппликатурные упражнения помогают выработать быструю и точную реакцию пальцев на нотную картину. Особое место при разработке и выполнении упражнений отводится мысленному представлению предстоящих действий. Ученик, как правило, осваивает нотную графику в процессе активного музицировали: пения, подбора по слуху, транспонирования, импровизации, сочинения и записи осмысленных ритмоинтонационных фигур. Очень полезно на всех этапах обучения широко использовать ансамблевые формы музицировали. Такая игра приобщает ученика к сравнительно сложным звучаниям, которые еще не доступны ему в сольном исполнении, дисциплинирует его волю, помогает острее ощутить метроритмическое развертывание музыки.

Серьезное внимание надо уделять артикуляционным, динамическим, агогическим и другим характеристикам текста, имеющим непосредственное отношение к выразительности и осмысленности исполнения. Уже первые аппликатурные упражнения выполняются с различной артикуляцией в разных регистрах. Выполнение артикуляционных заданий развивает «чувство штриха», характера произнесения и тем самым способствует отработке разнообразных приемов звукоизвлечения.

Эффективность занятий во многом зависит от того, удается ли педагогу вызвать у учащихся живой интерес к игре по нотам. Результатом этих занятий должна явиться воспитанная потребность познавать новое, постоянно музицировать, знакомиться с музыкальной литературой. Подбор и расположение нотного материала должны подчиняться двусторонней задаче: обеспечить достаточную начитанность музыканта в разных стилях фортепианной музыки и- с другой стороны - развить у него динамическое мышление, т.е. воспитать внимание к всевозможным неожиданностям в музыкальном тексте. Эти два фактора и определяют в конечном счете искусство чтения нот с листа.

Список используемой литературы:

1. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. Перевод с немецкого В.Л. Михелис, редакция Л.И. Ройзмана. Издательство «Музыка» 1977г.
2. Коган Г. У врат мастерства. Психологические предпосылки успешности пианистической работы. Редакция 3. Марковой, А. Головкина. Издательство «Музыка» 1958г.
3. Ребенок за роялем. Педагоги-пианисты социалистических стран о фортепианной методике. Редактор-составитель Я.Достал, Р. Шавердова. Издательство «Музыка» 1981г