

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Назовите пять наиболее распространенных ошибок учащихся при чтении нот с листа» — с таким вопросом мы на протяжении нескольких лет обращались к опытным педагогам, преподающим фортепиано в ДМШ и ДШИ. Ответы их с удивительной и где-то даже настораживающей точностью из года в год повторялись и, в целом, совпадали с нашим видением проблемы.

Чаще всего они звучали так:

- элементарное незнание нот и типовых ритмических рисунков;
- игнорирование на протяжении произведения ключевых знаков;
- потактовое чтение, то есть чтение каждого такта с непременной остановкой перед следующим;
- невнимательность к динамическим знакам;
- пренебрежение знаками агогики.

Практически каждый преподаватель специальных дисциплин в ДМШ и ДШИ понимает, что редкий ученик способен сам, без посторонней помощи разобрать произведение. Более того — без активного участия педагога процесс разбора пьесы растягивается порой на недели! Поэтому на уроке на чтение с листа зачастую просто не остается времени. В результате выпускник образовательного учреждения — это нередко практически беспомощный перед нотным текстом ребенок, который вряд ли когда-нибудь сядет за инструмент (во многом именно по причине страха перед нотами). Это тем более досадно, поскольку год от года рынок нотной литературы пополняется оригинальными изданиями — популярной классикой, современными отечественными и зарубежными шлягерами.

Между тем отечественная фортепианная педагогика обладает уникальной методической базой. Еще чуть более ста лет назад чтение с листа было нормой домашнего музицирования, излюбленным времяпрепровождением людей из разных слоев общества. Не будучи профессионалами, они обладали высоким уровнем знаний в области искусства. Эти просвещенные любители, как известно, составляли *основу русской интеллигенции*.

В советское время в системе ДМШ чтение с листа находилось в числе *обязательных* форм работы, и, начиная с 4-го класса, оценивалось отдельной отметкой на ежегодном техническом зачете. Существовали специальные пособия и даже хрестоматии по чтению с листа с детальной и продуманной программой по усложнению этой формы работы¹.

¹ См.: Пособие по чтению с листа на фортепиано / Сост. Ф. Брянская, Л. Ефимова, С. Ляховицкая. Л., 1964; Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке: Книжка с нотами для начинающих обучаться игре на фортепиано. Л., 1988.

Безусловно, есть объективные причины сложившейся на сегодняшний день ситуации в сфере культурно-эстетического воспитания детей. Бесплатное образование ушло в прошлое, поставив педагогов в сложные, фактически рыночные условия. Рушится выработанная десятилетиями образовательная система, на смену ей приходят новые формы, жизнеспособность которых может проверить только время. Адаптируется к новой ситуации содержание и структура учебного процесса: дети принимаются в ДМШ и ДШИ без конкурсного отбора, а потому некоторые виды работы упрощаются (например, снижаются требования к техническому зачету) или вовсе исчезают. Зачастую часы по специальности приходится «делить» с синтезатором — инструментом, стремительно входящим в музыкальную практику².

Проблема усложняется еще и тем, что здоровье современных детей серьезно отличается от физических параметров их сверстников 60–80-х годов прошлого века³. Добавьте к этому все возрастающую учебную нагрузку в общеобразовательной школе, наличие множества «отвлекающих» факторов в виде компьютерных игр, интернета и прочее. Как естественный результат — современному ребенку очень трудно сосредоточиться на определенной задаче. А ведь это качество — умение *продолжительно концентрировать внимание* — воспитывается именно чтением с листа. Кроме того, для этой формы работы необходима способность быстро и синхронно считывать *сразу несколько информационных слоев текста*: нотный, ритмический, динамический, агогический и другие⁴. Понятно, что при отсутствии такого специфического зрительно-моторного навыка, эта задача часто вызывает у ребенка затруднение, а порой и страх.

Предлагаемый и г р о в о й курс состоит из заданий, адресованных учащемуся, и правил⁵. Их порядок и расположение подчинены первоочередным задачам: снять психологический «зажим» у ребенка перед чтением нот с листа и сделать это занятие по возможности интересным.

Достигаются эти задачи с помощью определенных приемов.

1. Увлекательная и дозированная форма подачи материала позволяет разделить сложную для учащегося задачу комплексного восприятия нотного текста на ряд простых, и что важно, *заведомо выполнимых действий*. Сам факт того, что учащийся может решить поставленную перед ним задачу *самостоятельно*, часто является достаточным стимулом для движения вперед. Каждое задание оценивается педагогом, однако оценка в данном случае — это не столько форма контроля, сколько дополнительный способ поощрения.
2. Усложнение уровня заданий происходит крайне постепенно. Так, в первую очередь внимание учащегося фокусируется на исполнении отдельных элементов нотного текста — развивается его нотный глазомер, автоматизируются технические навыки, закладываются основы целостного восприятия текста. От задания к заданию перед учащимся ставятся разные задачи: к примеру, вначале — точно следовать ключевым знакам, после того, как ученик самостоятельно фиксирует их, — учитывать динамический план пьесы, агогику, выдерживать единый темп произведения и т.д. Важно, чтобы учащийся справлялся с заданиями, читая партии *сразу обеих рук*, и ни в коем случае не разбирал партию каждой руки отдельно!

² На сегодняшний день факт обостренной конкуренции синтезатора с фортепиано особенно заметен в ДМШ и ДШИ столичных городов.

³ Подробнее об этом см.: *Евтихийев П.* Музыкальная реабилитология и современные проблемы музыкального образования // Музыкальное образование: сегодня и завтра. М., 2002. — С. 78–80.

⁴ Не секрет, что при разучивании произведения педагог осваивает с учащимся эти элементы *последовательно* — сначала ноты, затем штрихи, динамику, темп.

⁵ Комментарии для педагогов выделены более мелким шрифтом, задания повышенной сложности отмечены знаком *.

3. Помимо сведений о графическом «портрете» того или иного интервала или аккорда приводится их типовая аппликатура. При этом одной из важнейших методических задач, преследуемых нами, было *формирование у учащегося навыка самостоятельного поиска оптимально удобного варианта аппликатуры*. Для этого информация о ней от пьесы к пьесе все менее подробна, и в конце концов минимизируется до указания «исходного» пальца, — т.е. фактически представляет собой аппликатурную головоломку. Периодически в заданиях фигурируют основные аппликатурные комбинации: в хроматической гамме, в каденциях старинной музыки, «шахматный» порядок чередования пальцев и т.п. И здесь без отдельной проработки этой чисто технической стороны исполнения, бесспорно, не обойтись.
4. Поскольку целью данного обучающего курса является *формирование и развитие навыка реактивного и объемного визуального восприятия нотного текста*, порядок тем в пособии отличается от того, как они следуют, в курсе теории музыки. Кроме того, задания, направленные на зрительное восприятие и техническое освоение отдельных интервалов и созвучий, чередуются с заданиями, иллюстрирующими разные фактурные приемы.
5. В качестве дополнительной формы работы рекомендуется использовать известный прием «слепой игры»⁶. Для этого руки учащегося на клавиатуре во время игры прикрываются листком бумаги (рис. 1). Тем самым развивается тактильное восприятие клавиатуры, снижается степень визуального контроля за руками, высвобождается внимание к нотному тексту.

Основная работа с пособием должна проходить на уроке. Важно, чтобы учащийся усваивал правила и отрабатывал необходимые навыки под контролем педагога. Пройденные таким образом задания могут быть заданы на дом с целью повторения и закрепления полученных навыков. Необходимым условием успешного применения пособия является его систематичное использование на каждом уроке (5–7 минут — именно столько времени обычно требуется для выполнения одного задания).

Вторая часть пособия — *хрестоматия*, пьесы в которой подобраны в соответствии с порядком следования тем в игровом курсе. Предлагаемый материал имеет своеобразный «учебный ценз» — он приближен к уровню сложности 4–5 классов ДМШ.

Репертуар обладает некоторой спецификой.

- В большинстве своем это пьесы программные, с ярким и доступным пониманию ребенка образным содержанием, что пробуждает у него интерес к читаемому произведению.
- В каждой пьесе, помимо навыка, который отрабатывается в данный момент, встречаются хорошо знакомые учащемуся элементы текста (мелодические клише, интервалы, аккорды) — *на закрепление пройденного материала*. Понятно, что здесь они даны в менее концентрированном виде, чем в заданиях. Сделано это для того, чтобы ребенок справлялся с текстом практически на все 100% и получал от процесса чтения удовольствие.

Порядок изучения пьес регламентируют таблицы-дневники, помещенные в конце каждого тематического блока игрового курса. Туда же заносится результат исполнения — оценка с обязательной подписью учителя, что косвенно мобилизует внимание учащегося.

Очень важно в процессе занятий постоянно апеллировать к слуховому и исполнительскому опыту учащегося: хорошо, если ученик все время убеждается в полезности навыков чтения с листа при работе над основным репертуаром по специальности.

⁶ Задания, в которых эта форма работы применима, отмечены значком .

Пособие может быть использовано в ДМШ и ДШИ (3–7 классы), в других учреждениях дополнительного образования (музыкальные студии и кружки во Дворцах детского творчества, клубах), в практике домашнего музицирования. Кроме того, это пособие может быть интересно и взрослым любителям музыки.

Данная методика успешно апробирована в АНО «Центр развития творческих способностей «Доминанта» (г. Москва). Авторы выражают искреннюю благодарность Е. Ю. Зверевой, а также педагогам и учащимся — Ж. А. Борововой, Е. Д. Ерошок, Ю. А. Камаевой, Н. В. Кононовой, К. Г. Тюхтяевой, И. А. Учителю и Д. Н. Яновенко.

Рис. 1. Прием «слепой игры»

ИГРОВОЙ КУРС В ЗАДАНИЯХ

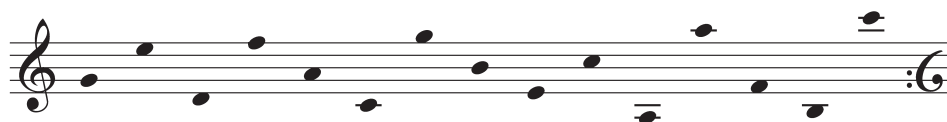
НОТЫ И ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦИИ

Ты умеешь читать? Слышу твой удивленный ответ: «Конечно, да! Что за вопрос!» Когда ты читаешь, тебе не надо разбирать в тексте каждую букву. Ты сразу видишь целое слово, и даже не одно. Слова записываются буквами, а музыка записывается нотами, и для того, чтобы сыграть музыкальное произведение, настоящему музыканту не нужно задумываться над каждой нотой. Это называется *чтением с листа*. Такая способность необходима любому исполнителю.

Игровой курс по чтению с листа поможет тебе развить этот полезный навык. Ты будешь быстро и легко читать любые ноты, точно так же, как читаешь книжки. Тебе не придется тратить много времени на разбор несложной пьесы. А самое главное — умение свободно читать ноты откроет перед тобой море интересной музыки, которую ты сможешь сыграть самостоятельно и с удовольствием!

Прежде всего, давай убедимся, что неплохо знаем сами ноты¹.

Задание 1. Попробуй прочитать ноты в таком порядке:

Отметь свой результат в верхней строке таблицы: обведи цифру, соответствующую числу ошибок, и тогда в нижней строке ты увидишь свою оценку.

0	1	2	3
5	5-	4	4-

Внимание! Ты можешь идти дальше только после того, как результат чтения нот будет оценен педагогом на чистую «5». Не спеши, потренируйся.

¹ Если для ребенка предлагаемое задание вызывает серьезные трудности, необходимо его на время отложить. Для отработки необходимого навыка быстрого узнавания нот можно воспользоваться нотным лото А. Артоболевской (см.: Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М., 1988; Камаева Т., Камаев А. Азартное сольфеджио. Иллюстративный и игровой материал. М., 2004).

Педагогу на заметку! После неоднократных проигрываний учащийся может запомнить порядок нот и воспроизводить их наизусть. Поэтому более эффективным способом запоминания нот было бы использование нотного лото. Для контрольной оценки, заносимой в таблицу, педагог показывает учащемуся ноты обязательно в произвольном порядке. В заданиях № 1–4 на узнавание каждой ноты учащийся должен тратить не более 3–4 секунд и *не переходить к следующему заданию до тех пор, пока этот результат не будет достигнут!*

Задание 2. А теперь переверни книжку «вверх ногами», и прочти нотную строчку из задания 1 «задом наперед» и в басовом ключе. Результат занеси в таблицу. Проработай это задание так же, как и первое. Как только получишь «5», можно двигаться дальше.

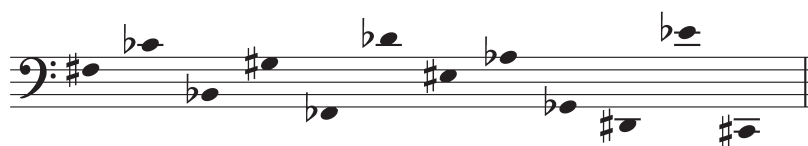
0	1	2	3
5	5-	4	4-

Задание 3. Прочитай ноты (ты их уже легко определяешь) со знаками альтерации — диезами, бемолями и бекарами. Будь внимателен, постарайся не допустить ошибок.

0	1	2	3
5	5-	4	4-

Задание 4. А теперь прочти ноты со знаками альтерации в басовом ключе.

0	1	2	3
5	5-	4	4-

Ты уже наверняка знаешь, что знаки альтерации бывают ключевыми и случайными.

Ключевые знаки выставляются на каждой нотной строчке и действуют на протяжении всего музыкального произведения. Их необходимо соблюдать от начала и до конца пьесы и в любой октаве!

Постоянно помни про ключевые знаки во время исполнения!

Случайные знаки выставляются слева от ноты. Они действуют только в одном такте и относятся к одному звуку!

Не правда ли, это напоминает правила дорожного движения, где любой дорожный знак действует только до перекрестка?

Задание 5. Потренируемся на простых примерах. Сыграй эти отрывки, но сначала внимательно найди в них «опасные» такты со случайными знаками. Исполнение каждого отрывка оценивается отдельно.

а)

б)

в)

Оценки:

--	--	--

Задание 6. А теперь будь предельно внимателен! Знакомые ноты с различными знаками альтерации окажутся в какой-либо тональности — например, с одним ключевым знаком.

Прочти ноты и определи свою оценку по количеству ошибок.

а)

0	1	2	3
5	5-	4	4-

б)

0	1	2	3
5	5-	4	4-

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ И СОСЕДНИЕ ЗВУКИ. СЕКУНДЫ

Задание 7. Повторение звуков, а также «раскачивание» мелодии на соседних звуках встречается в музыке достаточно часто — например, в колыбельных песнях.

Загадка. Сыграй правильно эту мелодию, и ты легко узнаешь известную песню Евгения Крылатова.

Секунды записываются так: одна ее нота — на линейке, другая — между линейками. Играют их соседними пальцами.

Задание 8. Посмотри на музыкальные примеры. Ты нашел в них повторяющиеся ноты и ноты-«соседки»? Тогда сыграй их, но будь предельно внимателен к расставленным «ловушкам» (ключам, ключевым и случайным знакам, длительностям). За каждый правильно сыгранный пример получаешь 1 балл. А когда сыграешь все отрывки, сосчитай «заработанную» сумму баллов. Это и будет твоя оценка.

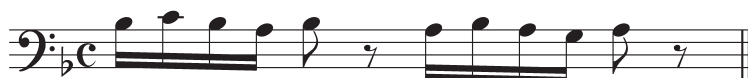
_____ балл (а)

_____ балл (а)

_____ балл (а)

_____ балл (а)

_____ балл (а)

Оценка:

Задание 9. А теперь сыграй песню «Путники в ночи» из репертуара Фрэнка Синатры.

Б. Кемферт. Strangers in the night

Оценка:

Если соседние звуки играют одновременно, они записываются не «в столбик», друг под другом, а рядом, по разные стороны одного штиля и выглядят как «клякса».

Задание 10. «Кляксы»-секунды звучат всегда резко, поэтому их можно встретить в пьесах, где композитор хочет изобразить, к примеру, кваканье лягушек, игру на барабане, сигналы автомобиля и тому подобное.

Играть секунды — одно удовольствие! Их легко заметить, а если угадать один из ее звуков, то сразу можно сыграть оба. Давай попробуем сыграть эти «кляксы»-секунды. Для начала легкая разминка:

Загадка. Где здесь «выросла фасоль»? Отгадку обведи кружком.

Переверни ноты и сыграй секунды в басовом ключе. А в этом случае «фасоль выросла»? Не забудь про оценки.

Оценки:

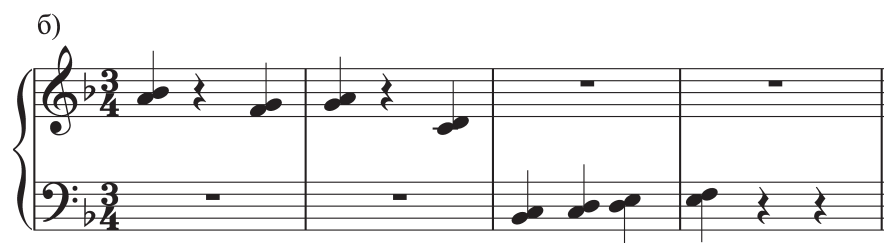
--	--

Задание 11. А теперь расставим для секунд всякие «ловушки»: ключи, ключевые и случайные знаки, размеры, паузы. Каждый сыгранный фрагмент оценивается отдельно².

а)

² В задачу настоящего пособия не входит проработка самых разнообразных комбинаций ритмических рисунков. Среди недавних изданий, посвященных ритмике, см.: Берак О. Школа ритма. М., 2003; 2004.

Оценки:

--	--	--

Задание 12. Внимательно посмотри на эти ноты. Какие новые знаки, о которых мы еще не говорили, ты заметил? Сыграй пьесу.

Если ты без подсказки педагога сыграл ноты с верными штрихами и динамикой, получи еще одну «5».

Какое название можно дать этой пьесе и почему? Придумай его и напиши над нотами.

Оценки:

--	--

Задание 13. Подумай, как можно в музыке изобразить, например, чириканье воробья? Очень просто, опять же с помощью секунды. Только записана она будет по-другому — *форшлагом*³:

³ Форшлаг (нем., дословно «перед ударом») — мелодическое вспомогательное украшение перед основным звуком.

Видишь, первый звук секунды записан маленькой нотой, и ее штиль перечеркнут — это значит, что маленькая нота должна «проскочить» **перед основной**. Почти всегда звук форшлага берется полутонном ниже основного, поэтому часто рядом с маленькой ноткой стоит знак альтерации. **Как и все секунды, форшлаг с основной нотой играется соседними пальцами.** Попробуй сразу сыграть это чириканье!

Оценка:

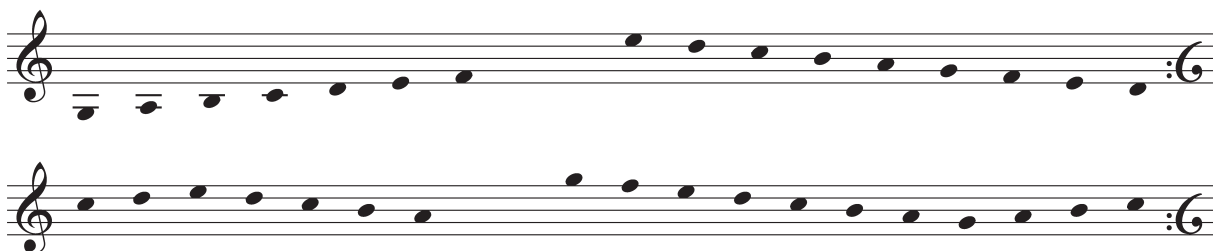
ДВИЖЕНИЕ ПО ГАММЕ

Движение по гамме — это самое простое мелодическое движение. Оно часто встречается в музыке. Посмотри — все звуки, словно бусинки, нанизаны на невидимую нитку:

После ноты на линейке всегда следует нота, расположенная между линейками, ее сменяет опять нота на линейке и так далее. Видишь? Зная этот секрет **можно не определять в такой мелодии каждую ноту!** Чтобы сыграть пассаж из нот-бусин, достаточно определить первую ноту, а дальше лишь следить за рисунком мелодии, чтобы вовремя остановиться или повернуть обратно. Давай попробуем!

Задание 14. Определи только первую ноту, а во время игры следи глазами за рисунком и не высчитывай высоту каждого звука (первая оценка). Вперед!

Переверни ноты «вверх ногами» и сыграй их «задом наперёд» в басовом ключе (вторая оценка).

Оценки:

Задание 15. Теперь к гаммообразному пассажиру добавим ритмический рисунок. Когда будешь играть, обрати внимание не столько на ноты, сколько на длительности. За ноты и ритм ты получаешь отдельные оценки.

Оценки:

Задание 16. Для начала реши простую задачу.

Если пассаж включает всего пять идущих вверх друг за другом звуков, с какого пальца ты начнешь его играть? Запиши их:

правая рука: _____ левая рука: _____

А теперь взгляни на нотный текст и быстро определи: где пассажи из пяти звуков? с какого пальца ты их начнешь?

Отметь эти пассажи квадратными скобками (вот так) и сыграй сначала только их.

За это — первая оценка, а вторая «5» — для смельчака, который не побоится сыграть весь пример!

Оценки:

--	--

Задание 17. Как ты заметил, если в пассаже больше пяти звуков, то для его исполнения нужна помощь. Нет, не «скорая», а пальцевая. Думаю, ты обращал внимание на *аппликатуру*. Так называется порядок чередования пальцев. Представленные над и под нотами пальцы помогут тебе с легкостью исполнить пассаж.

Внимательно просмотри следующий фрагмент и медленно сыграй его, соблюдая при этом правильную аппликатуру.

Педагогу на заметку. Чтобы учащийся выполнил это и следующие упражнения без особых затруднений, необходимо заранее вспомнить с ним длительность пауз.

Оценка:

--

Задание 18. Сейчас тебе понадобится карандаш.

1. Найди пятизвучные пассажи и поставь в них пальцы, с которых их надо начинать.

2. Обведи карандашом пальцы в длинных пассажах (пальцы, начинающие пассаж, и пальцы, помогающие его продолжить).

Сыграй сначала только длинные пассажи, а потом попробуй сыграть все целиком, за что и получишь «5».

Оценка:

Задание 19⁴. А теперь исполни пример с более сложным ритмом. Будь внимателен!

Оценка:

Задание 20. Взгляни на следующий фрагмент и подумай: чем он похож, а чем отличается от только что сыгранного? Найди три отличия и сыграй фрагмент с учетом новых обозначений.

Получилась совсем другая музыка, не правда ли?

Оценка:

⁴ Задания 19 и 20 желательно выполнить подряд, на одном уроке.

Задание 21. Посмотри на пример и догадайся — с каких пальцев удобнее начать играть правой руке? А левой? Проставь аппликатуру. Обрати внимание — между нотами есть паузы. Не попадись в эти «ловушки»!

Если ты сразу и без подсказки учителя увидел ключевой знак и не забыл о нем во время исполнения, получи за это еще одну «5»!

Оценки:

--	--

Задание 22. Здесь расставлено сразу несколько «ловушек», поэтому прежде, чем начать игру, внимательно изучи глазами нотный текст. Тем более, что оценка ставится только одна — за безупречное «прохождение» маршрута!

Оценка:

--

Задание 23. Взгляни внимательно на следующую мелодию. В ней очень много случайных знаков. Медленно сыграй ее и попытайся разгадать, как она устроена.

Думаю, что твой ответ прозвучит примерно так: здесь часто звуки идут друг за другом по полутонам.

*Последовательное движение звуков по полутонам называется **хроматической гаммой**.*

Если ты сыграл мелодию и не забыл про ключевой знак, то тебе полагается дополнительная «5» — за внимательность!⁵

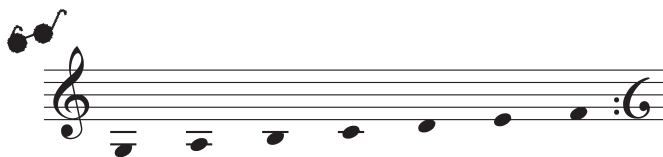
Оценки:

--	--

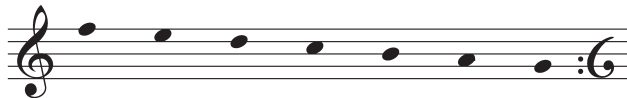
⁵ Следует объяснить аппликатуру в хроматической гамме: она исполняется 1-м, 2-м и 3-м пальцами, чередующиеся черные и белые клавиши играют 1-м и 3-м пальцами, а две идущие подряд белые клавиши — 1-м и 2-м.

Задание 24. Взгляни: движение мелодии по гамме может менять направление.

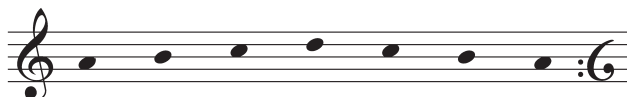
Ноты могут идти «в гору»:

Или спускаться «с горы»:

Сама мелодия может напоминать «гору»:

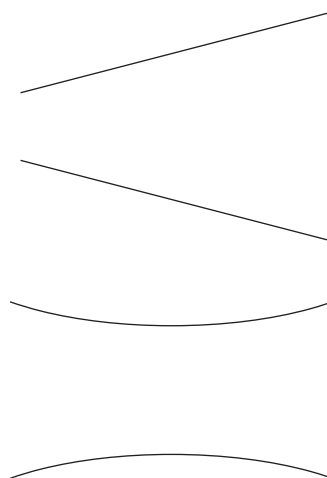
И, наоборот, быть похожей на «впадину»:

А теперь правильно сыграй каждый из этих мелодических рисунков сначала в скрипичном ключе, а затем в басовом.

Оценка:

Задание 25. Посмотри на эти небольшие нотные примеры и быстро найди среди них «гору», «спуск с горы», «впадину», «подъем в гору». Соедини их стрелочками с рисунками справа.

Осталось определить и проставить размер в каждом примере и сыграть их без ритмических ошибок. За каждый пример — отдельная оценка. Удачи!

Оценки:

--	--	--	--

Гаммообразные пассажи могут по-разному сочетаться друг с другом, менять направление и высоту. Поэтому нужно уметь быстро определять, где ноты идут подряд, а где – нет, и мелодия меняет направление.

Задание 26. Посмотри на этот музыкальный отрывок и над нотной строчкой карандашом нарисуй уже знакомые тебе мелодические рисунки.

Рисунки:

Оценки:

Увидел ли ты расставленные «ловушки»? Тогда сыграй пример в умеренном темпе.

За выполнение задания ставится две оценки — одна за рисунки, другая — за точное исполнение нотного текста.

Задание 27. До сих пор все упражнения исполнялись либо одной рукой, либо руки играли по очереди. Давай попробуем сыграть двумя руками одновременно.

Для начала голос, сопровождающий мелодию, будет совсем несложным — одна или две ноты в такте.

Оценка:

Задание 28. А теперь попытайся сыграть похожий, но более разнообразный пример: пассажи в нем стали длиннее, добавились паузы и случайные знаки.

Оценка:

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru