Шадрин Николай Николаевич
преподаватель
МАУДО «ДШИ № 1»
г. Нижневартовск

МОЙ ПОДХОД К РАБОТЕ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В КЛАССЕ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Одна из серьёзных проблем, возникающих в процессе обучения детей в ДШИ игре на музыкальных инструментах, в частности на духовых, - выучивание произведения наизусть. На практике это выглядит следующим образом: в течение длительного времени (месяц или более) ученик работает с произведением, в том числе и на аудиторных занятиях, исполняя его по нотам. Затем, когда, по мнению педагога, пьеса достаточно проработана, звучит фраза: «Учи наизусть», и ученик старательно учит, затрачивая при этом довольно много времени, прикладывая значительные моральные усилия. (Разумеется, речь идёт об ответственных учениках, заинтересованных в высоком результате своей работы.) На мой взгляд, при подобном подходе учащийся выполняет двойной объём работы, причём разной по направлению. Сначала произведение долго и подробно прорабатывается по нотам, затем происходит процесс выучивания наизусть, при котором зачастую возникают абсолютно новые ассоциации, подчас противоположные уже найденным при разучивании по нотам, что, в свою очередь, приводит к переосмыслению как отдельных эпизодов, так и всей концепции музыкального произведения.

Может прозвучать самонадеянно, но тем не менее хочу отметить, что в моём классе проблемы «выучивания наизусть» не существует. Не претендуя на «изобретение велосипеда», хочу поделиться своим опытом в этом, отдельно взятом, сегменте музыкальной педагогики.

Основная идея моего подхода к работе над музыкальным произведением очень проста и может быть выражена в следующей фразе: «Музыка, это такое-же средство коммуникации, как и словесная речь». На эту тему можно говорить бесконечно, но в данной статье мы остановимся на сугубо практическом моменте – работа над музыкальным произведением. Именно «работа», а не «выучивание наизусть».

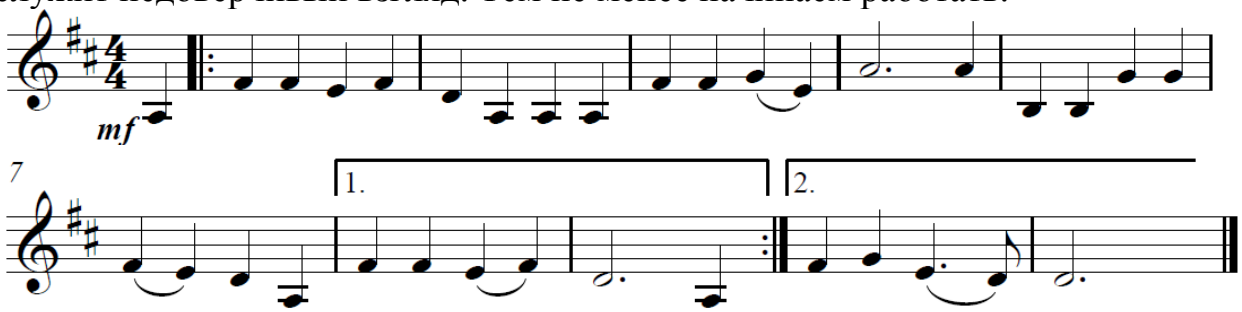
Что же такое – «работа над музыкальным произведением»? В хронологии это: технологический разбор нотного текста, анализ художественной составляющей, осмысление общей структуры произведения, подготовка к концертному исполнению, концерт как итог всей работы.

Находясь в самом начале пути, финалом которого предполагается концертное выступление, я спрашиваю ученика, приходилось ли ему когда-нибудь учить наизусть стихи, как он это делает? Чаще всего схема

такова: прочтение всего стихотворения, а затем заучивание по четверостишиям. При этом, заучивая четверостишие наизусть, ученик обычно не смотрит текст, обращаясь к нему только тогда, когда необходимо вспомнить какой-либо отрывок, а затем опять повторяет его, не глядя в текст, работая над интонацией, дикцией, выразительностью и т.п. «Отлично! Сыграй мне вот эту пьесу», предлагаю я ученику. И вот здесь очень часто возникаю проблемы – ребёнок не может с листа исполнить нотный текст (речь в данной ситуации идёт о начальных классах ДШИ). «Хорошо! А прочитай название произведения». Недоумённый взгляд – это ведь очень просто! Пьеса называется «Ёлочка».

Действительно – просто! Даже если это ученик первого класса общеобразовательной школы, он знает буквы, умеет складывать их в слова, в конце концов он умеет говорить и слово «ёлочка» ему знакомо. А вот нотный текст – пока не очень! А если человек (любого возраста) сталкивается с незнакомым, непонятным словом, какие его действия? Как правило, он прочитывает это слово медленно, по слогам, пока не поймёт, как это слово звучит и что оно значит. Думаю, что для младшего школьника, только начинающего свой путь в музыке, прочесть нотный текст «Ёлочки» составляет такую-же сложность, как для взрослого человека прочитать слово
«метилпропенилендигидроксициннаменилакрилическая кислота».

Итак, ученик при первом прочтении на уроке не может исполнить произведение «Ёлочка» по нотам целиком. Если при этом я говорю ему, что в конце урока он сыграет эту пьесу наизусть, чаще всего ответом мне служит недоверчивый взгляд. Тем не менее начинаем работать.



В первую очередь: то, что мы называем «технологический разбор нотного текста». Учащийся называет вслух знаки при ключе, тональность, размер произведения, динамические указания, особенности построения – репризы, вольты. Затем проговариваем всю пьесу ритмослогами, понимая, что «без ритма нет музыки». При работе над ритмической составляющей пользуюсь «Азбукой ритмов» Лоры Пилипенко.

Проговаривая пьесу ритмослогами, мы обнаруживаем, что ритм довольно простой: «та-та-та-та» и так далее. Вы скажете: «Это ведь и так ясно видно.» Да, но очень важно, чтобы юный исполнитель именно ***проговорил*** ритм, хлопая в ладоши и шагая при этом. Именно шагая двумя ногами, а не отстукивая метр одной ногой. Это формирует и укрепляет понимание ритмической линии произведения буквально на

физиологическом уровне, естественным образом объединяет нотный текст с движением, придаёт ему ритмическую устойчивость звучанию.

Отдельно разбираем ритмический рисунок 2-й вольты: «та-та-та-и-ти-ту-у-у». Ученик, шагая двумя ногами, с прохлопыванием проговаривает данный ритмический рисунок до достижения полного его понимания.

Далее имеет смысл предложить ученику прочитать и затем проговорить наизусть нотами музыкальную фразу, соответствующую фразе «В лесу родилась ёлочка». Не у всех и не всегда это получается легко, без ошибок. В подобном случае предлагаю здесь и сейчас исполнить на кларнете музыкальный оборот, соответствующий словам «В лесу», т.е. ноты «Ля-фа». Причём, исполнить наизусть. Как правило, это задание не вызывает затруднений. Обращаю внимание ученика, что ударение приходится на слог «су»: «В лесУ», уточняем, что в каждом слове есть ударение, что обеспечивает понятную, связную, выразительную речь. Итак, ребёнок без усилий сыграл наизусть две ноты! Не останавливаясь на достигнутом, проговариваем нотами и играем наизусть слово «Родилась», обращая внимание, что ударение в данном случае приходится на слог «ди» - «РодИлась». Повторяя несколько раз на инструменте, добиваемся наилучшего звучания уже на этом этапе, привыкая серьёзно относиться к тексту, звуку, фразировке, выразительности, эмоциональной составляющей. Далее, понимая, что ноты «ре-ля-ля» (ёлочка) так же не составит труда сыграть наизусть, уверенно исполняем эту фразу.

Не глядя в ноты, стоящие на пюпитре, мы вспоминаем только-что выученные нами наизусть три музыкальных оборота: ля-фа, фа-ми-фа, ре-ля-ля, уточняем метр (шагаем), обращаем внимание на то, что в словесно речи фраза «В лесу родилась ёлочка» произносится на одном дыхании, и, как итог данного этапа работы над пьесой, исполняем фразу наизусть. Повторяем несколько раз, добиваясь приемлемой чистоты звучания, особенно в скачках мелодии. Ученик исполнил наизусть отрывок пьесы. Успех? Да, но это далеко не всё! Предлагаю ему подумать и воплотить в звучании ответ на вопрос: в чём главная мысль этой фразы? В ЛЕСУ родилась ёлочка? Или «В лесу РОДИЛАСЬ ёлочка»? Или «В лесу родилась ЁЛОЧКА»? Что интересно – на данном этапе работы нивелируются понятия «учитель» и «ученик». Складывается ситуация, когда один из музыкантов определяет проблему, другой находит решение. Для юного исполнителя наступает момент пусть небольшого, но настоящего творчества: он сам, лично, определяет, что для него является главным в данной фразе: то, что ёлочка родилась именно в лесу; то, что ёлочка вообще родилась, или то, что родилась именно ёлочка. Таким образом, на примере простой песенки мы воспитываем в начинающем музыканте творческий подход к музицированию, формируем художественно-образное мышление. А поскольку поиск наиболее выразительного варианта исполнения отрывка требует многих повторений – совершенствуется техническая составляющая.

Исполнив наизусть первое предложение, фиксируем внимание ученика на достигнутом результате, укрепляя его веру в собственные возможности, и переходим ко второму предложению «В лесу она росла». Вновь проходим все этапы работы, но, как правило, значительно увереннее и быстрее. Очень важно при работе над отдельными мотивами, небольшими фразами, добиваться чистоты и выразительности звучания.

Таким же образом исполняем наизусть третье предложение, первую и вторую вольты.

Наступило время самого сложного этапа – исполнение всей пьесы наизусть. Советую ученику играть фразы с паузами между ними ad libitum. При таком исполнении в сознании юного музыканта закрепляются отдельные фразы пьесы и, в то же время, устанавливается и закрепляется ассоциативная связь между ними, определённая последовательность развития музыкально-художественного образа. Ученику будет полезно вспомнить текст песенки и определить для себя – какая из фраз является ключевой для всего произведения? Какое слово в этой фразе является главным? На какую ноту приходится ударение в этом слове? И вот мы нашли кульминационную ноту, идейное зерно пьесы! Теперь можно вполне обоснованно поговорить с ребёнком и о динамической линии, о возникновении, развитии художественного образа, кульминации и завершении музыкальной мысли. Юный талант должен понимать структуру исполняемого произведения для наиболее полного раскрытия замысла композитора.

Не всегда удаётся за 45 минут, отведённые на урок специальности, довести пьесу до исполнения целиком наизусть в приемлемом качестве. Чаще успеваем разучить по фразам, а домашнее задание в таком случае – собрать фразы в единое звучание. Кроме этого – гамма и трезвучие, например, ля минор в одну октаву четвертными длительностями detashe, staccato, legato, учитывая при этом, что работа с гаммами и трезвучиями в младших классах ДШИ так же требует особого подхода, особой методики. Но этот вопрос мы рассмотрим в следующей работе. Не следует забывать и об этюдах, одной из многочисленных задач которых является развитие навыка чтения с листа. Этюды должны быть посильные в исполнении, разнообразны, и их должно быть достаточно много.

В данной статье мы рассмотрели методы работы над музыкальным произведением на примере пьесы для учащихся первого класса ДШИ «Ёлочка». В старших классах сохраняется эта же методика, различие лишь в текстовом объёме музыкальных фраз и их смысловом наполнении. Основной принцип – не рекомендую бесконечно стоять перед нотами, «работая над произведением». Это непродуктивно. Предлагаю изменить сам подход к нотам как таковым – нотный текст, как и текст словесный, несёт определённую информационную нагрузку. Прочитал фразу или предложение, усвоил, отразил в сознании – отворачивайся, играй без нот, совершенствуй технику, интонацию, художественный образ.

Подводя итог, хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что в рассматриваемой ситуации ученик не учил пьесу специально наизусть, но играл, не глядя в ноты, находя наиболее выразительные интонации в процессе своего исполнения, осмысливая отдельные фразы и общую структуру произведения, т.е. занимался творчеством, что и является основной задачей обучения детей в ДШИ.

К сожалению, многие и многие коллеги не рассматривают всерьёз творческое начало в работе над подобными «детскими» музыкальными произведениями, рассматривая их лишь как средство развития техники, навыка чтения нот первоклассников. Но дело в том, что, по моему глубокому убеждению, нельзя забывать о психофизиологическом аспекте музыкальной педагогики – младший школьный возраст является сенситивным в познании окружающей действительности через творчество. Действительно – ещё недавно ваш ученик знакомился с миром посредством игры, игровой деятельности. Конечно же не стоит, при обучении игре на музыкальном инструменте, затирать детское восприятие «Музыки», этого поистине волшебного вида искусства, бесконечными, зачастую неоправданными, повторениями текста с целью «выучить наизусть». Поработайте над «Ёлочкой», «Лисичкой» и тому подобными пьесами как над серьёзным, взрослым, произведением, поверьте – детям это будет интересно, а вы, как педагог, позаботитесь о том, чтобы постепенно, незаметно для воспитанника, расширять и усложнять его репертуарный список. Сохраняйте, развивайте в ребёнке игровое начало и он будет радовать вас вдохновенным исполнением.

Литература

1. Азбука ритмов. Л.Пилипенко. Учебное пособие.-М.; Изд.В.Катанский, 2004-44 стр.
2. Инновационный подход к обучению и воспитанию: материалы II Международного фестиваля методических идей. 14 декабря 2011 г./Гл.ред. А.Н.Ярутова. – Чебоксары: Учебно-методический центр, 2011. – 652 с.
3. Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы: сборник статей Междунар. науч. – практ. конф. 08 апреля 2014 г. / Гл.ред.Широков О.Н. – Чебоксары: ЦНС «Интератив плюс», 2014. – 206 с.
4. Современная концепция и методика обучения музыке (Голос нот). – СПб.: КАРО, 2004. – 368 . – (Модернизация общего образования)
5. Хочу научиться играть на кларнете. Сборник пьес для начинающих. Учебное пособие. Сост. Н.Шадрин