

Теория музыки в занятиях по методике «Ручные пьесы»

Концепция методики «Ручные пьесы» предлагает изучать базовую теорию, непосредственно включив её в практику изучения пьес и знакомства с нотной грамотой. Работая по традиционной методике, я сталкивалась с проблемой того, что теория остаётся как бы за рамками игры на фортепиано и воспринимается детьми и даже, порой, преподавателями (!), как нечто отдельное, изучаемое на уроках сольфеджио. На мой взгляд, такое положение дел просто недопустимо. Такой подход ведет к малой осознанности того, что делает пианист – он мыслит отдельными нотами, в то время как музыка имеет ясную, стройную конструкцию. Гораздо проще ориентироваться в музыкальном тексте, учить его наизусть и анализировать фактуру музыкального произведения, имея знания об интервалах, аккордах и проч.

Взаимосвязь теории музыки с процессом разучивания ручных пьес

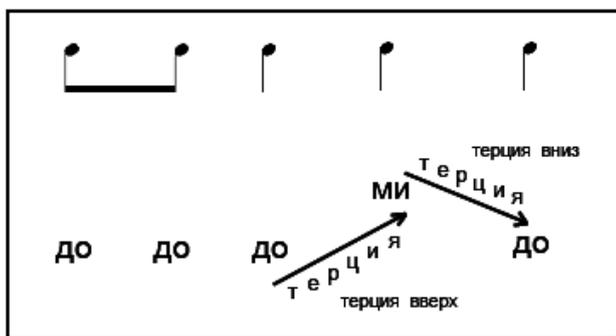
Ручные пьесы изучаются на базе элементарных знаний о структуре интервалов и аккордов. Но это такие простые положения, о которых даже, кажется и не стоит говорить. Однако, опыт преподавания на курсах повышения квалификации убедил меня в том, что я всё-таки должна в общих чертах поделиться тем, как это делать. Поскольку обучение игре на инструменте и чтению нот в первые 2-3 года ведется отдельно, то встает вопрос – как разбирать произведения, если нет нот? Для того, чтобы интенсивно развивать технику с первых лет обучения и при этом разбирать произведения легко, созданы специальные пьесы, которые я называю «Ручные пьесы». Называются они так не потому, что разучиваются «с рук», так как это не совсем точное определение. Пьесы эти разучиваются в большинстве своём, не с показа, а при помощи понимания структурной логики произведения. «Ручными» же они называются потому, что легко и непринужденно осваиваются, по аналогии с ручной белочкой, например, которая сама и с удовольствием прыгает нам в руки. Их структурная ясность и простота – залог быстрого развития пианизма, развития техники и выразительности исполнения. Вот здесь-то нам и помогает элементарная теоретическая осведомленность, которую ученик приобретает в процессе разбора пьес. Например, проанализируем пьесу «Дискоотека». Чтобы выучить такую пьеску, нам понадобится знание интервалов терция и секунда, а также знание ритма

Ⓢ *Дискоотека*

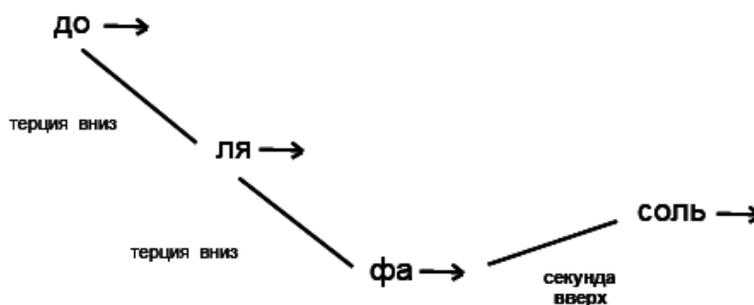
Ноты сборника «Ручные пьесы» предназначены для преподавателя. Ученик с ними не работает. Впоследствии, когда он уже будет знать ноты, станет возможным играть ручные пьесы и с использованием нотной записи. Но не на этом этапе. А пока обратимся к схеме № 1 на следующей странице.

ДИСКОТЕКА

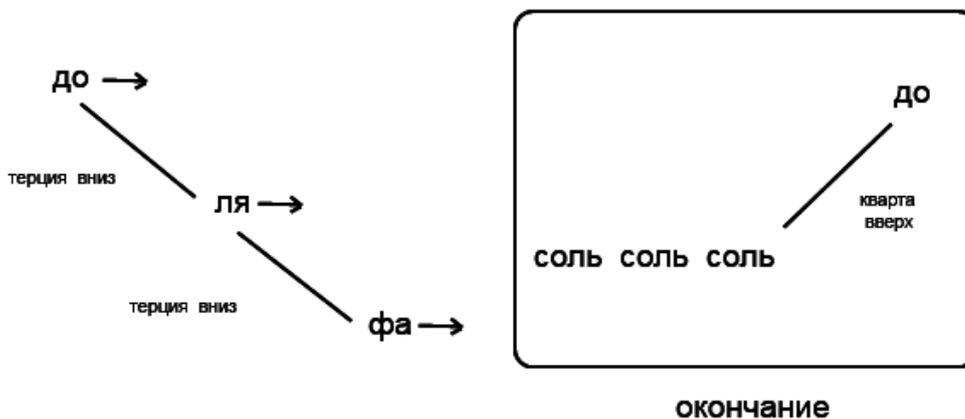

- **ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ**

Сыграть основной элемент от нот:

Далее повторение с изменением окончания:

Сема №1

Если к моменту знакомства с «Дискотекой» ученик ещё не знает, что такое терция и секунда, то «Дискотека» - прекрасный повод познакомиться с этими интервалами. Возникает синергия: знакомство с терцией поможет ребенку выучить пьесу – и, с другой стороны, многократное повторение пьесы в целях выработки исполнительских навыков приведет к тому, что малыш хорошо запомнит терцию. Кроме того, ученик привыкает мыслить не набором нот, а структурно. А когда он научится и в нотном тексте воспринимать терцию не как отдельные звуки, а как комплекс, то и теоретическое и практической знание будет полностью освоено. Точно также происходит и с другими интервалами, и с аккордами.

На первых порах я изучаю с учениками только количественную величину интервалов и аккордов, а также понятия полутон и тон. Постепенно ученик приходит к естественному и крепкому знанию данных элементов и не затрудняется при работе с ними. Есть пьесы, основанные на секстах, квартах, квинтах, трезвучиях, секстаккордах и т.д.

Как бы ни были для нас, преподавателей, непривычны схемы, ученики в них прекрасно ориентируются. Взрослому музыканту гораздо проще играть по нотам, но для ребёнка, ноты – это то же, что для нас с вами научный трактат на китайском языке. Так что, логическое объяснение, основанное на теоретических понятиях, плюс простенькая схемка – и вот ребёночек уже и пьесу выучил, и вот он уже работает над техникой и продвигается вперёд большими шагами, радуя себя, родителей и, конечно же, учителя! Дорогие учителя, вы будете так рады видеть быстрый прогресс!

Приведу примеры отрывков пьес с использованием различных структур. Так как данная статья адресована преподавателям, то ограничусь здесь нотными примерами без схем. Схемы некоторых пьес изложены в отдельном пособии.

ⓕ **Ноктюрн**

терция секунда

трезвучие трезвучие

ⓕ **Поэма**

развёрнутое трезвучие трезвучие

трезвучия

развёрнутое трезвучие трезвучие

ⓕ **Вальс больших кукол в сказочном замке**

квинта квинта квинта и т. д.

квинта квинта квинта и т. д.

Этюд

резвучие резвучие и т. д.

f

резвучие резвучие и т. д.

Танец попугаев

(средняя часть)

септаккорд септаккорд

tr

Море

Ф

секстаккорды

4 *f*

3 3 3 3 3 3

Ф Новогоднее настроение

резвучия

кварта кварта

f кварта кварта

квинты

Дождь

Allegro moderato *mf*

квинтсекстаккорд и т. д.

квинтсекстаккорд и т. д.

Конечно, эти пьесы предельно просты в композиционном отношении, в них много повторяющихся элементов. Но именно благодаря этому они столь удобны для начинающих. Покупаем ли мы для младенцев обувь на каблучках или замысловатую одежду? Разве изысканна такая вещь, как ползунки, например? Разве школьные буквари изобилуют высоким слогом? Нет – всему своё время. В первом и втором классе ученики слабых и средних способностей получают возможность активно тренировать свой исполнительский навык только благодаря структурной простоте и ясности ручных пьес. Но не будем в данной статье слишком далеко отклоняться от главной темы, а именно, каким образом теория представлена в методике «Ручные пьесы».

Вертикаль. Количественная и качественная величина интервалов.

Основное положение, из которого я исхожу, заключается в том, что профессиональный музыкант для того, чтобы сыграть какой-либо интервал или аккорд (в рамках программы музыкальной школы), делает это, не задумываясь. Мало кто из преподавателей инструменталистов мгновенно ответит на вопрос, например, сколько полутонов в чистой квинте. Но, тем не менее, сыграет он её, не задумываясь и безошибочно. Так же - и любой другой интервал и любое трезвучие.

Количественная величина интервалов и аккордов вообще не представляет проблем. Дети с лёгкостью запоминают эти сведения, а затем находят возможность стабильно закрепить знания, играя ручные пьесы и регулярно выполняя специальные упражнения в азбуках нот (всех трёх). Причем, систематическое закрепление знаний о вертикалях происходит сразу с двух сторон: в игре на клавиатуре и в чтении нотной записи. А также, периодически ученик выполняет письменные задания. Все это детально изложено в «Азбуке нот для маленьких» и «Азбуке чтения нот. 1 часть».

Что касается качественной величины интервалов и аккордов, то здесь работа идет с двух сторон:

1. изучение того, что качественная величина интервалов зависит от количества полутонов, входящих в их состав, а качественное определение аккорда определяет его интервальный состав.
2. заучивание всех мажорных и минорных трезвучий, чистых, больших и малых интервалов в диапазоне квинты.

Первый аспект должен быть понят учеником, и необходимо обеспечить периодическое его повторение. Но акцент в работе с трезвучиями и интервалами я делаю не на построение интервалов, всякий раз подсчитывая количество полутонов, а на запоминание всех интервалов в диапазоне квинты, а

также всех мажорных и минорных трезвучий. Представьте, что было бы, если бы дети в школе не учили таблицу умножения, но при каждой необходимости подсчитывали, сколько же будет, если шесть прибавить к шести восемь раз! Трудно вообразить такое! При таком подходе не только не бывать алгебре, геометрии и физики, но и простые расчёты при покупках в магазине, стали бы для нас затруднительны! То же и с интервалами и трезвучиями. Выучить все интервалы раз и навсегда, запомнить принцип – и пользоваться в своё удовольствие. Кстати, запомнить все интервалы и трезвучия раз в сто проще, чем выучить таблицу умножения. Простоту эту создают закономерности. Закономерности эти изложены в маленькой брошюрке «Тренажёр для юного музыканта», где представлен простой способ выучить все чистые, большие и малые интервалы в диапазоне квинты и способ быстрого построения малых и больших секст и септим. Также, в тренажёре объясняется необходимость в совершенстве знать мажорные и минорные трезвучия от всех белых и всех черных клавиш. А вот как быстро построить мажорные и минорные квартсекстаккорды от любой клавиши на клавиатуре, рассказывается в «Азбуке чтения нот» 2 часть.

Сама по себе теория, изучаемая в рамках программы музыкальной школы не сложна. При определенном подходе проблемы с её изучением можно свести к минимуму. Трудность заключается в том, что, не пользуясь регулярно полученными знаниями, ученики забывают то, что однажды уже было пройдено. Инструментом отслеживания необходимого количества периодических повторений я сделала таблицы наблюдения, которые присутствуют в книге «Тренажёр для юного музыканта». 2 – 3 минуты на уроке, отведенные повторению различных теоретических аспектов позволяют удерживать в памяти учащихся то, что ещё не закрепилось в их сознании в долгосрочной памяти. Включение теории в процесс разучивания произведений так же способствует естественному вхождению теории в практику юного пианиста.

Вторая часть азбуки включает в себя тренировку знания тональностей, состава мажорной и минорной гаммы, обращений интервалов, трезвучий и септаккордов. В ней также изложена простая система зрительной идентификации обращений септаккордов, которая обеспечивает их быстрое определение и беглое чтение.