

Екатерина Олёрская

Ручные пьесы

для фортепиано

2014

Екатерина Алвиановна Олёрская «РУЧНЫЕ ПЬЕСЫ»
СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

В сборнике «Ручные пьесы» представлены пьесы для разучивания без использования нот. В сборнике имеются произведения, как для начального уровня, так и предполагающие подготовку в течение 1- 5 лет. Во вступительной статье, посвященной краткому изложению основных аспектов методики «Ручные пьесы», приводятся рекомендации по работе с материалом сборника.

Методика «Русские пьесы»

«Я шла от музыки к технике, а не наоборот...» А. Д. Артоболевская

Представим себе, что мы хотим научить четырехлетнего Серёжу выразительно читать стихи. Серёжа с радостью соглашается с нами, так как мечтает выступить на новогоднем утреннике в детском саду. Станет ли для нас препятствием то обстоятельство, что Серёжа ещё не знает букв? Конечно же, нет! Мы прочитаем ему стихотворение сами, а потом, строчку за строчкой будем повторять с ним до тех пор, пока он не запомнит всё стихотворение. Всё отлично, так мы и поступаем, и у нас всё прекрасно получается!

Но вдруг приходит наша соседка, тётя Катя, и говорит:

- Что же вы делаете? Вы учите ребёнка читать стихи с показа? Это же примитивный, дилетантский метод! Я свою Машеньку заставляю разбирать стихотворение по буквам, и постепенно оно выучивается!

- Но наш Серёжа ещё не знает букв. Он только начал изучать букварь! – возражаем мы.

- Ну и что!? Маша тоже букв не знает, и букварь никакой она не изучает. Разбираемся потихоньку – слово за словом, строчка за строчкой. Да, со слезами, трудно, но ничего, пусть. Так года через три немножко и читать научится, и букваря никакого не надо будет!

- Но зато у нас - без слёз! И Серёже нравится, он часто выступает на детских праздниках! Мы уже так много стихотворений выучили. Память у него развивается, и техника декламации, над образом трудимся! А читать по букварю учится, там задания простые, шаг за шагом, всё понятно! Ещё игры разные обучающие есть! У нас и старшие дети так учились и у друзей наших тоже. А потом, когда они уже читать научились, тогда и сами по книжке стихи учить стали. Да, все так делают. Это же естественно!

... Да, это естественно!...

Я решила попробовать таким же естественным способом учить детей играть на музыкальном инструменте! Принцип действительно прост! Учить играть с показа, параллельно изучать ноты по специальной азбуке, а затем все наработки соединить и продолжать заниматься обычным способом, но, уже имея определенные сформированные и закрепленные пианистические навыки, технику исполнения, стремление к выразительной игре, довольно развитую музыкальную память, опору на теоретические знания, и вполне грамотное умение читать ноты. Действительно, такой способ дает более быстрый и более качественный результат, это интереснее, это комфортнее и для учителя и для ученика, и это просто, как и всё естественное! Конечно, процесс не столь элементарен, как в случае со стихами, потому что музыка – искусство особое! Основой её служит не слово, не зримый образ, не конкретное движение, а звук! А если быть точнее – звуковые структуры: лады, мелодия, гармония, ритм, метр, фигуры и фигурации и так далее! Чтобы разобраться в этом, нужна некоторая профессиональная компетенция.

Но на момент начала моих занятий по такому, естественному, принципу отсутствовала и азбука, по которой можно было учиться читать ноты, и пьесы не любые было легко выучить с показа, как стихотворение. Множество вопросов возникало. Однако когда в ходе уже первых экспериментов начали появляться прекрасные результаты, я решила создать специализированный дидактический материал. Мне захотелось разработать систему, увеличивающую шансы на освоение музыкального инструмента для любого человека вне зависимости от того,

имеет ли он большую одаренность или его музыкальные способности не являются сильной стороной его личности,

имеет ли он большое количество свободного времени для занятий, или с трудом может выкроить на любимое хобби пару часов в неделю,

ребенок ли он, или время на изучение музыки нашлось в его жизни лишь после выхода на пенсию,

хочет ли он стать профессиональным музыкантом мирового масштаба, или мечтает немного научиться играть для души.

Со времени начала занятий по новым для меня положениям прошло 4 года. Для того чтобы методика полноценно функционировала, были написаны несколько книг:

1. «Его Величество Ритм»
2. «Азбука чтения нот» в двух частях
3. «Азбука нот для маленьких»
4. «Тренажер для юного музыканта»
5. «Ручные пьесы»,

а также:

Фонограммы для ручных пьес (аудио приложение на 2 DVD-дисках).

Концепция, изложенная в пособии «Его Величество Ритм» обеспечивает прошедшему курс обучения постановку ритма. Постановка ритма включает в себя организацию чувства ритма, способность грамотно и бегло читать самые замысловатые ритмические рисунки, понимание математической сущности ритма. «Азбука чтения нот» в двух частях и «Азбука нот для маленьких» содержат детализированный алгоритм пошагового приобретения умения читать нотный текст и предусматривает систему тренинга. Диапазон трудностей в них простирается от простейших одноголосных упражнений до сложно организованных по фактуре построений, изобилующих знаками альтерации и многозвучными вертикалями, включающих в себя полифонические построения, хитросплетения ритмических, штриховых задач и т.д. «Тренажёр для юного музыканта» предназначен для систематизации теоретических основ, полезных в исполнительской деятельности. Он представляет собой своего рода наблюдательный и тренировочный механизм, при помощи которого различные звенья теории находятся в постоянной работе, постепенно входя в область активных знаний, быстро доступных в любой момент. Теория должна служить практике, и если она действительно служит, то игра на инструменте становится более осознанной, более гибкой, глубокой, понятной и все практические навыки приобретаются значительно проще.

Подробнее о вышеупомянутых книгах повествуют авторские заметки к каждой из них. В данной же статье мы остановимся на сборнике «Ручные пьесы».

Пьесы, упражнения и этюды в «Ручных пьесах» предназначены для изучения с показа, логического разбора и запоминания. Ребёнок не смотрит в ноты, он выучивает то, что объясняет ему педагог. Чем такие пьесы отличаются от обычных пьес и почему лучше начинать обучение именно с них? Потому что:

1. «Ручные пьесы» созданы таким особым образом, что их легко выучить без нот, с показа. Они четко структурно выстроены. В основе каждой из них заложена формула, основанная на конкретных элементах и развернутая по определенному принципу. Ни одна пьеса не сочинялась в свободном творческом устремлении. Но каждая написана так, чтобы ребенок мог выучить её, поняв и запомнив закономерности текста, не пользуясь нотной записью. Именно благодаря умышленно ясной, простой структуре ручных пьес, они выучиваются легче и быстрее обычных. А это как раз и необходимо в период формирования основ пианистического аппарата.
2. Каждая пьеса направлена на постановку того или иного исполнительского навыка: игры одним пальцем, соединения двух пальцев на легато, постановки первого и пятого пальцев, трезвучий и так далее - на все элементы техники юного пианиста.
3. Музыкальный материал пьес опирается на какие-либо теоретические структуры. Так, теория включается в служение практике с первых недель занятий, формируя правильную тенденцию.
4. Все пьесы носят обучающий характер. Автор дает право педагогу видоизменять нотный текст пьес в зависимости от потребности учебных задач и индивидуальной особенности школьника.
5. Большинство пьес первого года обучения, часть пьес второго и третьего — снабжены фонограммами, написанными в симфоническом, камерном, народном, эстрадном и других стилях. Исполнение пьес с фонограммой интересно ученику. Ребёнок сразу же вовлекается в активный творческий процесс, чувствует себя частью музыкального целого, слышит исполняемые

им простенькие музыкальные мотивы в контексте богатой музыкальной фактуры. Игра с фонограммой формирует метро - ритмическую стабильность хрупкого в этом отношении детского восприятия, воспитывает дисциплину исполнения – отсутствие остановок, запинок, раздумываний и т.д. У начинающего музыканта формируется умение мыслить и играть в среднем и быстром темпе. Фонограмма, как бы «подтягивает», ускоряет мыслительный процесс, не дает излишне расслабиться, рассредоточиться и, таким образом, развивает концентрацию внимания – основу основ любой успешной деятельности. Фонограммы делают возможным участие в концертах совсем юных музыкантов. Ведь даже самая незамысловатая пьеска с оркестровым аккомпанементом звучит интересно! Всё это положительно влияет на мотивацию школьника, а высокая мотивация – это ключ к новым достижениям.

6. Практика ручных пьес дает возможность целенаправленно и в более короткие сроки сформировать первоначальные навыки исполнения, такие как: фортепианная техника, грамотное чтение нот, развитая ритмическая культура, осознанное отношение к небанальному звукоизвлечению и выразительной игре, опыт владения педалью. Всё это строит прочную основу для дальнейшего музыкально-технического и музыкально-интеллектуального развития учащегося, готовит его к серьёзной работе над изучением классических произведений.
7. Обучение с помощью ручных пьес, экономит время, затрачиваемое на разбор. Эти сбереженные минуты с успехом вкладываются в изучение ритма, интенсивному приобретению опыта чтения нот по соответствующим азбукам, в работу над техникой, звуком и выразительностью исполнения музыкальных произведений, причем, не время от времени, а в системе - на каждом уроке.
8. Ручные пьесы помогают сделать процесс начального освоения инструмента интенсивным и буквально оживить стартовый период! Ведь именно первые 2-3 года, как правило, являются для ребенка скучными, тяжелыми и приносящими в большинстве случаев неяркий, скудный результат, становящимся вследствие своей незначительности, демотивирующим. Классические пьесы в подавляющем большинстве предназначены для изучения их по нотам. Их тоже можно и нужно первое время учить с показа. Хотя это и сложнее, чем в случае с ручными пьесами, знакомиться с ними необходимо. Не страшно, на мой взгляд, что количество изучаемых классических произведений первые 2 – 3 года будет при таком подходе небольшим. Ведь уже к четвертому классу объём классики достигнет традиционных требований, но качество исполнения и уровень сложности исполняемых пьес будет выше, благодаря развитой технике, культуре звукоизвлечения, ритмической и нотной грамотности.

Традиционная методика обучения музыке в России имеет богатейшие корни, и уже принесла миру огромное количество прекрасных музыкантов, гениальных художников звука – исполнителей, композиторов, музыковедов. Мне горько осознавать, что трудности начального периода серьёзно тормозят возможность огромного числа детей хотя бы приблизиться к тому уровню, на котором можно было бы пользоваться неисчерпаемым богатством знаний, накопленным отечественной школой музыкального исполнительства. Большинство учащихся «застревают» в самом начале, и вход в прекрасный мир музыки остается для них закрытым навсегда. Многотысячная армия недовольных музыкальными школами родителей, когда-то самих прошедших через эту мучительную неудовлетворённость, растёт. Процент выпускников школ, научившихся хорошо играть на музыкальном инструменте, читать ноты, любящих и понимающих музыку по-прежнему невысок, и даже имеет тенденцию к понижению. Эти печальные обстоятельства заставили меня на несколько лет изменить свои творческие планы и воплотить идею об ином подходе к начальному музыкальному образованию. По моему мнению, такое начало имеет несравнимо больше шансов вывести учащегося на профессиональную дорогу, где он сможет примкнуть к сокровищнице музыкальных творений, накопленных веками великими музыкантами мира. А те, кто не имеет намерений стать музыкантом, по крайней мере, научатся технично и выразительно музицировать, исполнять понравившиеся ему пьесы по нотам, получать радость от сопричастности музыке.

Сравнивая свой собственный опыт преподавания по традиционной программе и по системе «Ручные пьесы», могу сказать, что преимущества последней стали для меня очевидными. И работать легче, и

результаты лучше. Перечисленными выше книгами и фонограммами с успехом пользуются и многие другие педагоги, заинтересовавшиеся данным методом. Количество сборников и дидактических пособий постепенно будет увеличиваться, однако тот комплект, который уже существует, вполне обеспечивает учебный процесс на первые годы. Весь материал не просто прошел практические испытания, но был создан в процессе обучения группы детей, принятых в класс без каких-либо вступительных прослушиваний или экзаменов. Среди ребятшек есть и сильные, и средние, и слабые. Но каждый из них играет! Все они выступают на концертах, читают ноты, ритм.

Иногда мне говорят, что моя методика вызывает большой интерес и симпатию, приносит реально ощутимые результаты, однако её нельзя использовать в школах, потому что она «не вписывается» в обязательную программу. Возможно, в первые три года, это действительно так. Но всё же, это напоминает мне телегу, стоящую впереди лошади. В наших школах дети работают на программу, хотя на самом деле, программа должна работать на ученика! Методика «Ручные пьесы» дает возможность по-иному расставить приоритеты. Она ориентирует на решение проблем прямым, непосредственным образом, обращая внимание учащегося на действительно важные вещи: хорошо играть на инструменте, знать теорию, потому что она облегчает игру, любить и понимать музыку, слушая творения великих композиторов, учиться классно читать нотный текст, для того, чтобы можно было самостоятельно разучивать по нотам любимые музыкальные произведения!

Краткие методические пояснения

1. Все пьесы, представленные в сборнике можно выучить логически, не пользуясь нотной записью. Только не всегда память ребёнка может удержать в голове всю пьесу сразу. Поэтому я пишу детям в тетрадках логические схемы словами. Поскольку мы разбираем и выучиваем пьесы на уроках, то такая запись помогает детям дома лишь обновить в памяти весь текст. Приведу пример подобных схем.

ВОЛНЕНИЕ

1. Выучить сначала правой рукой. (3-2 пальцы легато)

1	2	3	4	
ми-ре	ми-ре	фа-ми	ре-до	} 2 раза
— —	— —	соль-фа	— —	
— —	— —	ля-соль	— —	
— —	— —	си-ля	— —	
— —	— —	си-ля	— —	
— —	— —	си-ля	— —	

2. То же самое выучить левой рукой. (2-3 пальцы легато)

3. Совместить игру правой и левой рукой следующим образом:

пр.	ми-ре	ми-ре	фа-ми	ре-до
лев.	ми-ре	ми-ре	фа-ми	ре-до

Я пишу примерно так. Каждый преподаватель может выбрать такую запись, которая ему больше нравится. Можно даже сделать для себя заготовки, а потом ксерокопировать их для ребят. В любом случае - это лишь подсказка, чтобы освежить память дома.

2. Любую пьесу можно видоизменять для своего ученика по мере необходимости. В главе «Пьесы-трансформеры для маленьких» приведены примеры преобразования нотного текста. Можно воспользоваться ими или придумать свои варианты. А можно ничего не менять, просто подобрать подходящую пьесу для выработки необходимого умения.

3. В сборнике есть пьесы очень похожие по технике. Это сделано умышленно, для того чтобы разные дети, работая над схожими задачами, не были вынуждены исполнять одни и те же произведения.

4. Следует помнить, что материал пьес схематизирован – он служит базой для становления игровых навыков, у него такая задача. Поэтому, нужно обязательно включать в программу и классические произведения примерно с последней четверти первого класса или со второго класса. Разучивайте их с показа, не стоит вводить разбор произведения исполнительского репертуара (не азбуку) по нотам, так как это заstopорит учебный процесс, и вы потеряете драгоценное время и мотивацию.

5. По мере приобретения опыта игры на инструменте и мастерства чтения нот можно начинать разучивать пьесы по нотам частично. Например, правую руку – по нотам, левую – с показа. Можно разучивать по нотам некоторые этюды из данного сборника. Процентное содержание классических произведений должно постепенно возрастать.

6. Сильный учащийся в третьем-четвертом классе может уметь довольно легко разучивать по нотам произведения на 2 – 3 класса выше. В таком случае необходимость в ручных пьесах отпадает. Но полезно продолжать логически, с опорой на нотный текст, выучивать большое количество этюдов, интенсивно тренируя технику.

7. Некоторые дети с большим трудом обретают навык чтения нот. Если до приобретения такового заставить их разбирать программу по нотам, их рост сразу резко замедлится. Причем снизится и темп освоения нотной грамоты, так как на «Азбуку» уже не будет хватать времени. Думаю, в таком случае, нужно проявить терпение и продолжать играть ручные пьесы и классические произведения с показа, упорно тренируясь в чтении по «Азбуке». Полезно в таких случаях также разучивать классическую музыку частично по нотам, частично с показа. Главное правило – не должно возникать моментов торможения. Если ребёнку очень трудно, то его занятия становятся неэффективными, и он теряет скорость работы.

8. В большинстве пьес сборника не проставлены динамические обозначения, темп. В некоторых из них темп диктует фонограмма или набор фонограмм. Либо вам предоставляют возможность выбрать темп, наиболее приемлемый для ребенка. Динамику смело выбирайте сами, а может быть, вы решите предложить эту задачу юному музыканту? Поступайте так, как считаете нужным, экспериментируйте. Эти пьесы специально созданы для комфортного и эффективного обучения. Не следует им отдавать роль суровых властелинов, требующих неукоснительного выполнения каждой детали текста. Но, как верные помощники, они должны служить педагогу и ученику, учебному процессу и высоким результатам в приобретении счастливого умения играть на фортепиано!

С пожеланиями творческих достижений,

Екатерина Олёрская.