МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа»

г. Воркута

Методический доклад:

«К вопросу прочтения нотного текста в классе балалайка».

Подготовила: Скопина Т.В.

Воркута 2023 г.

Многие исполнители, педагоги и у нас в стране, и за рубежом с тревогой отмечают, что за последние несколько десятилетий юные музыканты в массе своей стали хуже читать ноты. И это притом, что общий уровень исполнительства заметно вырос по сравнению с прошлым – особенно в отношении виртуозного мастерства. Сто лет назад чтение с листа являлась нормой домашнего музицирования, излюбленным времяпровождением. Не будучи профессионалами, любители музыки обладали высоким уровнем знаний в области искусства. Они же и составляли основу русской интеллигенции. Чем же объясняется известное снижение искусства игры с листа? Можно назвать несколько причин. Одна из них заключается в укоренившейся практике исполнять весь сольный репертуар наизусть. Заучивание напамять входит в противоречие с навыком чтения, мешает быстро ориентироваться в незнакомом тексте, так как основная работа над произведением протекает без нот. Музыкант, упражняясь наизусть многими часами, работая над сложным виртуозным произведением, может несколько дней не видеть ни одной ноты. Его связь с нотной картиной ослабевает и разрушается: и происходит это потому, что музыкально – слуховые представления в сильной степени зависят от ладов и ощущений пальцев, пальцевой автоматики. На культуре чтения нот отрицательно сказалось и явное ослабление интереса к самостоятельному домашнему музицированию. Утрата этой традиции обусловлена бурным развитием и проникновением в наш был технических средств записи и воспроизведение музыки, интернет. «Музыкальные консервы» отличного качества вполне заменяют натуральную пищу…

В сложившейся ситуации возникает необходимость воспитания навыка чтения с листа. 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 воли, памяти, интуиции, творческого воображения исполнителя. О том, что читать с листа необходимо начинать в самом раннем возрасте, известно давно. Педагоги – музыканты (Н. Рубенштейн, Ф. Блюменфельд, Г. Нейгауз и другие) считали, что чтение с листа должно составлять определённую часть каждодневного рациона занятий учащегося. Это связано с тем, что данная форма деятельности представляет собой широкие возможности для ознакомления с музыкальной литературой – различными авторами, стилями, жанрами, целыми эпохами – «…не для запоминания, не для заучивания, а просто из потребности мыслить, узнавать, открывать, постигать, наконец, изумляться (Сухомлинский В. А.). «Сколько читаем – столько знаем» – старая истина, сохраняющая своё значение и в музыкальной педагогике. Исполнитель, хорошо читающий ноты с листа, значительно сокращает время работы над произведением, так как буквально за несколько проигрываний достигает ясного представления о сочинении. Особую остроту вопросы прочтения нотного текста приобретают в области преподавания игры на балалайке. Это обуславливается сложностью овладения всем комплексом навыков и умений, необходимых для игры на этом инструменте, особенностями его структуры и специфичностью формирования слухо – двигательных связей в процессе исполнительской деятельности. Однако в практике чтением с листа занимаются не регулярно, или вообще не занимаются. А ведь наши ученики в большинстве своём читают ноты плохо.

А может быть уметь читать с листа не так уж и нужно? Никто так не считает, понимая, что плохое чтение нот затрудняет самостоятельное знакомство с великим миром музыки и ограничивает музыкальный репертуар. В чём причина такой ситуации? Прежде всего, в том, что музыкально – инструментальная педагогика не имеет обстоятельно разработанной методики поэтапного и системного обучения чтению нот с листа, даются лишь общие рекомендации о том, что материал для чтения с листа должен быть легче, чем тот, что проходится в данном классе. Не получив должной основы в приобретении навыков и умений чтения с листа в младших классах, учащиеся в дальнейшем

музыкальном развитии затормаживаются, а чтение с листа становится непреодолимой трудностью. Оно может быть продуктивным только тогда, когда опирается на систему обучения, притом с самых первых лет овладения игрой на инструменте. Восприятие музыкального текста, как и всякое восприятие, возможно лишь с опорой на опыт.

«Лучший способ научиться быстро, читать – это как можно больше читать» (И. Гофман). Когда мы открываем новую нотную литературу, мы можем ознакомиться с ней двумя способами. Первый из них: разобрав, выучить наизусть, затем исполнить, а другой – проиграть с листа. Игра с листа – это исполнение произведения в темпе, близком к оригиналу, который показывает основной характер произведения, однако без предварительного проигрывания. Чтение с листа необходимо для того, чтобы по Л.Ауэру «постичь идею в целом», по Г.Нейгаузу «молниеносно овладеть музыкой», соприкоснуться «с духовным образом» сочинения, по Г.Когану почувствовать «психологическую тональность», по Я. Заку «сформировать отношение к данному произведению». Исполнение с листа требует активного восприятия музыки, благодаря чему создаётся первое яркое представление о ней, служащее «камертоном», «путеводной звездой» всей последующей работы. Механизм процесса чтения (перевод нотной записи во внутренне – слуховую картину и воплощение её на клавиатуре с помощью налаженных зрительно – слухо – клавиатурных связей) может быть выражен так: вижу – слышу – переживаю нужные движения – играю. Коротко остановлюсь на двух этапах и условиях, обеспечивающих успешное протекание процесса овладения навыками прочтения нотного текста. Первый этап – чтение без инструмента (внутренне слуховое) рассматривается как подготовка ко второму – чтению за инструментом (чтению – игра). Одно из главных условий чтения заключается в мысленном опережении читающим того, что в данный момент играется – явление, охарактеризованное как «разведка глазами». Видя ноты, исполнитель с помощью внутреннего слуха трансформирует их в звуковую картину, пользуясь соответствующими движениями. Музыкант, свободно играющий с листа, как хороший стрелок, видит перед собой только одну цель – художественное исполнение. Такой музыкант умеет предвидеть развитие читаемого текста и поэтому, одной из главных задач является развитие способностей и навыков предвидения, а именно, видеть несколько тактов вперёд. «Чтение с листа в большей степени складывается из предвидения, в чём можно убедиться, анализируя процесс чтения книг» (И. Гофман) Другим условием является ориентировка в балалаечной фактуре. Нужно собрать в зрительной, слуховой и двигательной памяти необходимый запас типичных для балалаечной музыки оборотов, овладеть чаще всего используемыми аккордовыми структурами, характерными построениями и т. д. При необходимости возможно упрощение фактуры. Ученики должны знать и понимать, что при беглом чтении с листа невозможно и не нужно играть абсолютно всё. Но следует стремиться, чтобы произведение не пострадало от сокращений. Нельзя сокращать, например, гамму или пассаж, если они являются частью мелодического рисунка или эта гамма является введением в партию концертмейстера , но можно сократить связующую гамму где – нибудь в аккомпанементе. Нельзя сокращать ритмические рисунки, но можно выпускать отдельные звуки в широких аккордах, а некоторые аккорды можно выпускать целиком. Можно сократить один звук в аккордах. На ходу, играть это несколько трудно, нужно определить возможные сокращения во время чтения нот глазами. Конечно, как указывает К. Игумнов стремиться надо с самого начала всё же «к возможно большей точности». «Чуть не после первого прочтения сразу представляется многое в вещи: ещё не всё прочёл и понял, а основное уже намечается» - говорил Г. Нейгауз. Аналогичное высказывание есть и у М. Гринберг «Прежде всего, знакомлюсь с тем, что я играю, в смысле образа, замысла, то есть я не начинаю учить, а просто играю фальшивыми нотами, грязно, чтобы только понять, чем это должно стать. Задача, таким образом, состоит не в том, чтобы при первом прочтении выполнить все указания текста, а в том, чтобы понять, представить себе художественное содержание. Итак, первое

прочтение – это чтение с листа, при котором и темп может быть приблизительным (Игумнов) и ноты фальшивые (Гринберг) и не всё прочитано как следует (Нейгауз), но основное воспринято и понятно. Третье условие – это неотрывность взгляда играющего от нотного текста. Умение играть, не глядя на руки, или как говорят «вслепую» - обеспечивается приёмами мысленного опережения, забегания глазами вперёд, фотографирования следующего отрезка текста. Выдающиеся педагоги восемнадцатого столетия: Куперен, Бах, Тюрк предлагали приёмы, помогающие выработать свободную от зрения ориентировку рук. Одна из распространённых рекомендаций – разучивание и исполнение пьес со скрытым от глаз исполнителя при помощи специальной планки или ткани грифом, а другая – исполнение выученных наизусть пьес с закрытыми глазами в темноте. Чтобы овладеть техникой чтения с листа, необходимо разграничить функции глаз и рук… они должны быть, возможно, более независимы друг от друга, взгляд следует направлять только на нотный текст, пальцы должны управляться вслепую. Тогда глазам не придётся нести двойную нагрузку – читать ноты и отыскивать лады.

Чтобы выработать уверенную ориентировку:

1. Хорошо запомнить и мысленно представить, как выглядят лады на грифе.

2. Не глядя на руки, находить нужные ноты, нужные знаки альтерации. При этом пальцы беззвучно касаются ладов. Позже «слепым методом» прорабатываются различные интервалы и аккорды. Эти упражнения применяются на первом этапе обучения.

Используются и другие формы тренировки. Например: ребёнок выучивает гамму в одну октаву нон легато, а затем играет её разными штрихами, не глядя на руки (глаза закрыты или подняты вверх, внимание направленно на звучание и артикуляцию). Желательно выбирать гаммы, удобные в аппликатурном плане. Это могут быть Ля, Ми, Соль мажор. Другой пример: короткие попевки исполняются в разных октавах. Ребёнок с удовольствием включается в своеобразную игру: попал – не попал и перестаёт бояться. Совершенно очевидно, что зрительный контроль над движением рук и пальцев не может быть устранён полностью, особенно при пьесах с широкими ходами и скачками. В этом случае помогает рациональная посадка за инструментом, благодаря которой в поле зрения оказываются и нотный текст на пюпитре, и руки на грифе. Ещё одно условие, определяющее быстроту и точность двигательной реакции – это аппликатурная техника. Хорошо известно, что аппликатура опирается всё же на некие общие закономерности, на прочно усвоенные типовые формулы последования пальцев. Владение этими формулами играет особую роль при прочтении нотного текста. Плохое чтение с листа зачастую бывает вызвано тем, что учащийся не представляет себе, как расставить пальцы, и играет первыми «подвернувшимися пальцами». Поэтому аппликатура основных технических форм – гамм, арпеджио, двойных нот, аккордов – должна войти в плоть и кровь учащегося, в противном случае наступает полная анархия в области аппликатуры. Аппликатура основных балалаечных технических форм должна быть усвоена настолько прочно и глубоко, чтобы встретив в музыкальном произведении ту или иную техническую фигуру, пальцы играющего инстинктивно, как бы сами с собой, занимали нужную позицию.

Подводя итоги, перечислим основные приёмы, обеспечивающие формирование сложного навыка, каким является прочтение нотного текста:

1. Предварительное чтение глазами.

2. Относительное чтение (по графическим контурам и изображению нот).

3. Обобщённое чтение (опора на типовые формы балалаечной фактуры).

4. Смысловая группировка нот (на уровне интервалов, аккордов, небольших мелодических построений)

5. Упрощение фактуры (не затрагивающее главную мелодическую линию)

6. Игра вслепую (позволяет совершенствовать аппликатурную технику, ускоряет реакцию на нотные знаки)

7. Мысленное опережение (обеспечивает запоминание последующего фрагмента, обеспечивая непрерывность исполнения)

Прочтение нотного текста должно иметь своё место в обучении игре на инструменте и служить опорой для воспитания художественного вкуса детей, развития музыкальности, исполнительских способностей. Воспитательная роль умения читать ноты, не требует доказательств.