

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

И.В. Новикова

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» г. Старый Оскол
irina-novikova-69@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные навыки и умения самостоятельной работы над музыкальным произведением. Приводятся примеры поэтапной работы, подробно анализируется каждый из них. Даются методические рекомендации для того, чтобы упорядочить и облегчить сложную и многообразную работу, делая её хорошо организованной, целенаправленной и целеустремлённой.

Ключевые слова: навыки, умения, этапы, элементы выразительности, аппликатура, качество звука, исполнительский план.

BASICS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK ON A PIECE OF MUSIC

i. v. novikova

MBU DO "Children's music School No. 5" Stary Oskol
irina-novikova-69@list.ru

Annotation. The article discusses the basic skills and abilities of independent work on a musical work. Examples of step-by-step work are given, and each of them is analyzed in detail. Methodological recommendations are given in order to streamline and facilitate complex and diverse work, making it well-organized, purposeful and purposeful.

Keywords: skills, skills, stages, elements of expressiveness, fingering, sound quality, performance plan.

Вопросу самостоятельной работы над музыкальным произведением музыкальная педагогика всегда уделяла большое значение. Эта проблема приобретает тем большее значение, чем острее ставится вопрос о воспитании творчески мыслящего музыканта, готового к самостоятельной активной деятельности.

Являясь составной и очень важной частью процесса обучения, самостоятельная работа в значительной степени развивает творческую инициативу, активность музыкального мышления. От того, как подготовлен учащийся к самостоятельной работе, как умеет решать сложные задачи овладения музыкальным материалом, зависит успех обучения и формирования его как музыканта.

Рассмотрим основные навыки и умения, необходимые в самостоятельной работе.

Успех домашней работы, в первую очередь, зависит от правильных и целесообразно организованных занятий, от умения распределять своё рабочее время таким образом, чтобы при наименьших затратах сил и времени добиться наибольших результатов. Необходимо научиться также обдумывать предстоящие задачи, представлять их себе прежде, чем приступать к их выполнению.

Приступая к работе над произведением, нужно ясно представлять себе не только конечную цель, но и частные ближайшие задачи освоения пьесы на каждом данном этапе. Ясно и точно знать, где находятся наиболее трудно исполнимые места - на них придется особо сосредоточить свои внимания и усилия.

Важнейшим условием хорошего исполнения является его осмысленность. Поэтому нельзя допускать неотчётливое звучание, небрежность в извлечении звуков, а также грубое и бессмысленное «выколачивание» их.

Умение разобраться в музыкальной форме поможет глубже заглянуть и в содержание исполняемого произведения, так как музыкальная форма – очень важное средство выразительности.

В практике определилось несколько типовых форм композиций (или схем) построения музыкальных произведений. Такие музыкальные формы, как сонатное аллегро, тема с вариациями, рондо, двух- и трёхчастная формы (простая и сложная), фуга, канон, и некоторые другие, необходимо хорошо знать и разбираться в них. Каждая музыкальная форма определяет тот или иной принцип построения музыки, то есть порядок расположения и соотношения музыкальных образов (тем), их развитие и изменение. Встречаются и такие сочинения, которые по своему построению не подходят ни к одной из известных форм. Эти произведения написаны в, так называемой, «свободной» или «смешанной» музыкальных формах.

Понятие музыкальной формы в широком её понимании включает в себя и такие выразительные средства музыки как темп, ритм, динамика, гармония, модуляция, контрапункт, украшения, динамические контрасты и т.д. Следовательно, для того чтобы разобраться в музыкальной форме произведения, необходимо прежде всего определить схему пьесы, затем проанализировать составные компоненты музыкального произведения, то есть изучить все выразительные средства, использованные композитором для воплощения художественного замысла.

Предельное внимание и слуховая активность совершенно необходимы при исполнении, они усиливают эмоциональный отклик, поднимают творческий тонус исполнителя.

Наконец, в самостоятельной работе очень важно умение хорошо ориентироваться в нотном тексте и быстро читать его.

Работа над музыкальным произведением.

Весь процесс работы над музыкальным произведением условно можно разбить на три этапа.

Первый этап включает:

- тщательное ознакомление с музыкальным текстом;
- прочтение авторских указаний (темп, характер исполнения и др.);
- выявление элементов выразительности (динамические оттенки);
- определение формы и содержания музыкального произведения (в процессе разбора нотного текста и на основе музыкально-теоретического анализа);
- установление рациональной аппликатуры.

Начиная работать, всегда важно помнить, что небрежность, невнимательность и неточность в игре искажают произведение, а ошибки, допущенные при разборе текста, могут быть заучены - и, следовательно, задержат разучивание пьесы. При разборе важно услышать гармонию, определить характер звучания, а также разобраться в содержании пьесы. Если при разборе допущена ошибка, необходимо прекратить игру. Исправив ошибку, можно продолжать работу, однако после этого не следует начинать игру сначала. В таких случаях нужно возвратиться назад на несколько тактов – 1, 2, 4, 8. В случаях, когда при разборе произведения не удаётся охватить одним усилием внимания музыкальную мысль, предложение или фразу, нужно также остановиться и снова сыграть это место в более медленном темпе. Но не следует забывать, что остановки эти могут войти в привычку, следовательно, очень важно попытаться в определённый момент сосредоточиться и сыграть трудное место без ошибок и остановок в доступном темпе.

При работе на этом этапе важно помнить, что непродуманная, неустановленная точно аппликатура приводит к постоянным ошибкам даже тогда, когда пьеса играется в медленном темпе. Поэтому музыкальную фразу, ту или иную мелодическую фигуру следует играть, придерживаясь своей аппликатуры: применение непостоянной аппликатуры удлиняет процесс разучивания и снижает художественный уровень исполнения.

Аппликатура, поставленная в нотах, может оказаться неудобной, ибо она для каждого музыканта индивидуальна. В таких случаях, однако, необходимо помнить, что выбор аппликатуры всегда должен быть подчинён художественным задачам и наиболее верному воплощению музыкального содержания. Правильно подобранная аппликатура обеспечит относительную лёгкость исполнения (особенно трудных мест), ясность и чёткость звучания, а также наибольшее удобство движений и положения рук: физическая напряжённость, неловкое положение рук и другие двигательные неудобства могут быть причиной волнений и срывов во время концертного выступления.

На втором этапе работы стоят более сложные задачи:

- работа над качеством звука (нахождение соотношения звучания аккомпанемента и мелодии, уточнение динамики, определение характера звучания и т.д.);

- достижение выразительности исполнения (установление фразировки, нюансировки, кульминаций, штрихов и т. д.);

- преодоление технических трудностей, достижение игры без остановок, установление необходимого темпа, запоминание пьесы наизусть.

Установление характера звучания, работа над деталями пьесы является очень тонкой работой, которая требует упорной и тщательной проработки отдельных фраз, необходимости вслушаться в отдельные аккорды и звуковые сочетания, осмыслить динамику, при необходимости останавливать игру и искать лучшего звучания.

Овладение качеством звука является одной из важнейших художественных задач. Необходимо проявлять максимум слухового

внимания, всегда добиваться мягкого и красивого звучания, избегать детонирования на большом форте, прерывания звука на пиано и т.д.

При работе над достижением необходимой выразительности произведения особое значение приобретает умение работать над фразировкой, творчески осмысливать нотный текст, правильно членить пьесу на фразы, предложения и т.д. Важно уметь определять начало и конец каждого музыкального построения, найти точки тяготения, к которым стремится развивающаяся музыкальная мысль. Правильная фразировка – одна из основ выразительного исполнения.

Работая над фразировкой, необходимо учитывать, что каждое музыкальное произведение имеет свою кульминацию. Необходимо уметь с большой точностью определять центральную кульминацию всей пьесы, уметь распределять весь материал таким образом, чтобы кульминация прозвучала наиболее ярко и выразительно. Кульминация может быть и в середине и в конце произведения, может быть на громком и тихом звучании, но очень важно хорошо ощутить её и искусно подойти к ней. Иначе произведение как бы потеряет форму и исполнитель не сможет довести до слушателя подлинного содержания произведения.

Особое внимание следует уделить штриховым приёмам игры, их применение значительно расширяет выразительные возможности музыкального инструмента.

Преодоление технических трудностей – одно из основных условий достижения безостановочной игры и свободы исполнения. Работа над техническими трудностями проводится различными способами. Наиболее простой и распространённый способ – многократные повторения. В таких случаях обычно берутся отдельные элементы, фразы или предложения произведения, которые могут быть легко охвачены одним усилием внимания. Над технически трудными местами следует работать в медленном темпе. Важно уметь найти такой темп, при котором трудное место может быть сыграно верными пальцами, уверенно и тотчас. Однако нужно иметь в виду, что если после нескольких удачных проигрываний возникнут затруднения в игре, необходимо прекратить повторения в быстром темпе и вернуться к медленному.

Перед тем как начать работу над технически трудным пассажем, необходимо разобраться в его структуре, то есть в том, как он построен и расположен, подобрать наиболее удобный вариант аппликатуры.

Говоря о работе над техническими трудностями, следует сказать, что каждый музыкант постоянно должен совершенствовать своё исполнительское мастерство, систематически развивать технику, ибо исполнение произведения окажется неубедительным, если оно будет исполнено технически несовершенно.

Закончив работу над техническими трудностями добившись безостановочного исполнения, нужно постепенно переходить от проигрывания мелких частей к проигрыванию более крупных, а затем и всего произведения целиком, чтобы в местах соединений этих частей не возникали

остановки и задержки. Главное условие целостного исполнения – понимание и ощущение взаимосвязи основных частей произведения.

Работая над пьесой, очень важно уметь определить и установить верный темп. От этого зависит правильная передача характера произведения. Для большей выразительности допускаются небольшие ускорения или замедления, но при этом ощущение ровного ритмического пульса должно сохраняться.

Безостановочная и содержательная игра требует знания исполняемой музыки наизусть. Следовательно, надо стремиться выучить пьесу на память как можно раньше. Учить наизусть следует в начале трудные места.

Важно выучить пьесу на память с приложением волевого усилия, сознательно отдавая себе отчёт о строении мелодии, гармонической, структуре и т. д. Механическое запоминание является непрочным и может подвести в ответственный момент. При заучивании произведения полезно учить не отдельными частями. Причём переходить к другому отрывку нужно только в том случае, когда освоен и выучен предыдущий. Для закрепления выученного существует несколько способов.

Первый – игра в сильно замедленном темпе. Работая медленно, имеется возможность вслушиваться в детали произведения, что, несомненно, помогает добиваться тщательного и более тонкого исполнения. Такая игра является очень трудной. Поэтому к этому способу игры следует прибегать как можно раньше.

Другой способ – мысленная игра. Не беря в руки инструмент, нужно проследить в своём воображении весь ход исполнения произведения. Это способствует развитию воображения, памяти, а также позволяет обнаружить недостаточно хорошо выученные места.

Не менее трудным является способ игры на память от заранее намеченных мест. Это могут быть границы частей, ранее разученных отдельно друг от друга. Уметь играть с обусловленного места – значит ясно представлять всю пьесу в целом и отдельные её части. Было бы большой ошибкой думать, что после того, как пьеса выучена, ноты отложить и не играть по ним. Исполнение по нотам обязательно в течение всего периода освоения пьесы, иначе возможно засорение игры разного рода неточностями, а затем и грубыми ошибками.

К концу второго этапа работы над произведением нужно уметь играть достаточно выразительно на память без существенных ошибок и остановок.

На третьем этапе работы предстоит:

- твёрдо установить исполнительский план;
- уточнить и окончательно определить темп;
- добиться свободы, яркости и выразительности исполнения.

После того как произведение выучено, необходимо в течение определённого времени поиграть его в требуемом темпе, что называется «выграться» в него. Только после этого можно считать произведение готовым к публичному исполнению.

Умение играть в любых условиях, при любом слушателе – очень важный и ответственный момент для исполнителя. Это качество следует неустанно воспитывать в себе. Для этого необходимо как можно чаще играть перед друзьями и знакомыми. Степень завершенности работы над произведением можно определить лишь в результате проигрывания перед широким слушателем. После этого можно выявить, что недоработано и над чем ещё следует потрудиться.

Заключая рассмотрение данного вопроса, необходимо ещё раз сказать, что деление всей работы над музыкальным произведением на этапы в значительной степени условно, так как освоение музыкального произведения представляет собой единый процесс. Во время работы неизбежны те или иные повторения и возвращения к тому, что было сделано. Ряд последовательных «ступеней» освоения произведения намечается лишь для того, чтобы упорядочить и облегчить сложную и многообразную работу. Дается общее направление, по которому желательно идти для того, чтобы при разучивании музыкального произведения избежать ненужных ошибок и непроизводительной траты времени. Главное – необходимо стремиться к тому, чтобы самостоятельная работа была хорошо организована, целенаправленна и перспективна.

Список литературы

1. Коган Г. Работа пианиста/ Г.Коган.- М.:Музыка,1979. - 182 с.
2. Мазель А.А. Вопросы анализа музыки/А.А. Мазель. – М.: Советский композитор, 1976.- 156 с.
3. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением/ С.Савшинский. – М.: Музыка, 1964.- 186 с.
- 4.Шеремет В.П.Только гитара и ты...Учебно-хрестоматийное пособие по игре на шестиструнной гитаре/В.П.Шеремет.-К.:Тритон-МФ,2005.-302с.