

Т.Ю.Сычёва, преподаватель фортепиано
МОУ ДОД «ДШИ № 1» г. Новокузнецк

Подбор по слуху, как метод развития творческих способностей и формирования музыкального мышления.

«В современной теории и практике художественного образования неправомерно сужаются представления о творческом процессе – из поля зрения ускользает необходимость развития общих способностей художественного таланта...При этом наибольшее внимание уделяется технике воплощения образа, на втором плане стихийно развиваются способности, творящие самоё содержание художественного образа.»

В.Л.Дранков

За последнее десятилетие в современной музыкальной педагогике можно наблюдать возросший интерес к предметам, развивающим творческие способности учащихся. Всё больший авторитет приобретают уроки импровизации, композиции и обучение подбору по слуху. Действительно трудно переоценить значение этих видов музыкальной деятельности в обучении, которые оказывают заметное влияние на весь процесс освоения и осмысления музыки. Кроме того, без приобщения учащегося к самостоятельному творчеству невозможно воспитать гармонично развитого музыканта. Желательно, чтобы выпускники современной музыкальной школы могли не только грамотно исполнять музыкальное произведение, но и подбирать по слуху, делать простейшие аранжировки песен, импровизировать. Если учащемуся за время обучения будут привиты элементарные навыки музицирования, то вероятность того, что музыка останется с ним после окончания музыкальной школы возрастает многократно.

Один из видов музыкальной деятельности, способствующих развитию творческого потенциала ученика - это подбор по слуху. В традиционной фортепианной педагогике обучение подбору по слуху представлено лишь в донотном периоде, как этап ознакомления ребёнка с игрой на инструменте, который прекращается с началом изучения нотной грамоты. Дальнейшее обучение традиционно будет строиться по принципу изучения нотных символов и их воспроизведением на музыкальном инструменте. Зачастую, мучительный процесс разбора нотного текста, затем не менее трудоёмкое заучивание его наизусть удручает ребёнка, притупляет его изначальный интерес к музыке.

Известно, что эффективность любого обучения повышается тогда, когда пробуждается творческая самостоятельность обучающегося, когда он становится на путь самостоятельного добывания знаний. В нашем случае, задача педагога направить ученика на опытное изучение закономерностей живой музыкальной речи. И как нельзя лучше на этом пути помогает обучение

подбору по слуху. Ведь это тот вид музыкальной деятельности, в процессе которого учащийся «собственноручно», по выражению Г.М.Цыпина, за инструментом решает задачу воплощения, живущей в его сознании мелодии в реальные музыкальные звуки. Происходит непрерывный процесс воссоздания музыкальной мысли, минуя посредника в качестве нотного текста. Музыка не воспроизводится, а именно воссоздаётся на основе заложенных в ней интонационно - смысловых связей, она как бы заново рождается, объединяя в этот момент композитора и исполнителя в качественно иное единство.

Для начинающих весь процесс воплощения в реальное звучание музыки, которая живёт пока в его слуховой памяти, можно разделить на три этапа. Сначала это подбор мелодической линии, затем нахождение подходящей гармонии и на заключительном этапе фактурное оформление. Подобно тому, как из деталей конструктора собирается законченная модель, ученик собирает воедино детали музыкального конструктора. В момент поиска нужной интонации происходит особое мысленное «погружение» в музыкальный материал, идёт напряжённая работа внутреннего слуха. Музыкальная мысль – интонация, проходя сложный многоступенчатый путь к материализации, не раз возвращается вспять, уточняется и вновь стремится воплотиться в звуке.

В достижении любой цели важно следовать принципу постепенного продвижения от простого к сложному. Развивая у учащегося навык музицирования по слуху, необходимо начинать с самого элементарного, а именно подбора и транспонирования простых поступенных попевок, которые строятся на 3-5 звуках. Затем такую же работу проделываем и с короткими детскими песенками, которые должны иметь ограниченный диапазон и плавную мелодическую линию. Когда ученик легко определяет направление мелодического движения, свободно ориентируется на клавиатуре, во время транспонирования слышит неточности и самостоятельно налаживает правильность интонаций с помощью альтерированных звуков, можно переходить к более длинным популярным детским песням, которые у него «на слуху».

Наступает важный момент. Какие же песни знает ребёнок и как много хранится в его музыкальной памяти? Музыка – это искусство слуховых впечатлений и память сохраняет только самые яркие из них. Действительность заключается в том, что современные дети мало слушают, а соответственно и мало знают песен. В современных мультфильмах и кинофильмах для детей мало звучит музыки, песен с запоминающейся мелодией. Зная эту проблему, педагог должен заранее выяснить музыкальные пристрастия учащегося, и позаботиться о наполнении его музыкальной памяти достойными примерами популярных детских песен. Приобретение слухового опыта имеет первостепенное значение. Поэтому нужно регулярно пропевать на уроке песню, выбранную для подбора по слуху, либо воспользоваться аудио записью.

Желательно, чтобы первые образцы были музыкально - речевого содержания. Ведь с помощью слова легче ориентироваться в лабиринте мелодических изгибов. Кроме того, взаимосвязь слова с его интонационным воплощением позволяет доходчиво объяснить логику построения фраз,

предложений, музыкальный синтаксис, а значит закладываются первые прочные основы в формировании музыкального мышления юного музыканта. Неслучайно, в последнее время в сборниках детской инструментальной классики всё чаще можно встретить стихи к хрестоматийным пьесам. Достаточно вспомнить «Детский альбом» П.И.Чайковского, под редакцией Т. Пиляевой.

Начальный этап освоения интонационных взаимосвязей в музыкальной гармонии связан с простыми гармоническими оборотами, основанными на автентических интонациях. Первыми аккомпанементами могут быть квинты или терции главных функций лада и их сочетания. По мере технического развития учащегося интервалы заменяются трезвучиями в пределах диатоники. Пока изучаемый материал не сложен, нужно активно транспонировать. Это развивает не только слух, но и налаживает свободную ориентацию на клавиатуре. В процессе решения гармонических задач на инструменте закрепляются также и двигательные – слуховые взаимосвязи, при которых слух воспитывает руку пианиста, и она становится «слышащей рукой».

На заключительном этапе «конструирования» подбираемого музыкального произведения, либо аккомпанемента к песне требуются немалые творческие и мыслительные усилия. Ведь нужно самостоятельно придумать фактуру аккомпанемента и совместить его с мелодией. Особенности фактурного преобразования гармонии должны рассматриваться в связи с характером подбираемого произведения. Мелодия - выражение музыкальной мысли; гармония всегда едина с мелодией, обогащает ее, подчеркивает выразительность. Конечно, к моменту реализации заключительного этапа учащийся уже должен легко строить аккорды и уметь использовать их обращения, овладеть техническими навыками исполнения различных видов арпеджио. В процессе этой работы формируется практический навык свободного построения и комбинирования аккордовых структур и владение основными фактурными и ритмическими формами сопровождения.

В результате такой своеобразной сборки музыкального произведения в единое целое юный музыкант учится различать, осознавать, а значит и слышать все детали музыкального языка. Его внутренний слух начинает интенсивно развиваться, повышается интонационная чуткость, формируется музыкальное мышление.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что способность к внутреннеслуховому представлению не есть привилегия только одаренных, она активно развивается с помощью метода подбора по слуху. В результате выстраивается главный принцип исполнителя – сначала слышу и представляю, а затем побуждаемый внутренним желанием играю.

Всем известна отрицательная сторона ударной природы фортепиано. Легкость звукоизвлечения, отсутствие необходимости «вытягивать интонацию» вызывает привыкание. Слух пианиста становится инертным, пассивным. Зачастую все попытки педагога фортепианного класса разбудить слуховое внимание ученика в работе над классическим произведением бывают безуспешными, а процесс обучения становится утомительным. Как не зайти в

этот тупик? Как развить в ребенке потребность в творчестве, потребность в самостоятельных находках? Как сохранить в нем любовь к музыке?!

Подбор по слуху, как один из видов музыкальной деятельности, это своеобразная «стартовая площадка», с которой начинается гармоничное развитие музыканта. Это не альтернатива традиционным музыкально-педагогическим принципам, а мощное методическое подспорье в постижении музыки. Последовательные действия в этом направлении позволят качественнее, а главное интереснее организовать учебный процесс. Это верный путь к созданию так не хватающей сегодня в обучении музыке мотивации действий учащегося, к стимуляции его интересов.

Литература:

- 1.Каузова А., Николаева А. Теория и методика обучения на фортепиано. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос 2001.-368с.
- 2.Мальцев С., Шевченко Г. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. - Л.: ЛОЛГК им. Р.Корсакова. Вып. 2-1986.- 60с.
- 3.Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано.-М.: Классика-XXI, 2002.-115с.
- 4.Панкова О., Гвоздева О. Воспитание музыкального мышления одарённых детей.- Методическое пособие.:Новосибирск, 1993.-32с.
- 5.Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс.- М.РИФ «Криптологос»,1992г.-56с.