

Кириллина Ирина Александровна
Irina Kirillina

аспирантка кафедры вокала и хорового дирижирования
ГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет»
Институт культуры и искусств
postgraduate student the Department of vocal and choral conducting
Moscow state pedagogical University, Institute of culture and arts
e-mail: I.A.Kirillina@yandex.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ФОРТЕПИАНО В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДЕКЛАМАЦИОННЫЙ МЕТОД

Integrated piano lessons in terms of further education. Declamatory method

Ключевые слова: искусство, музыка, интегрированные уроки, занятия фортепиано, дополнительное образование, декламационный метод.

Keywords: art, music, integrated lessons, piano lessons, additional education, declamatory method.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса обучения в классе фортепиано в условиях дополнительного образования на примере интегрированных уроков с применением декламационного метода. Автором проанализирована научно-методическая литература и приведены примеры из собственной практики, показывающие эффективность данного метода. Использование на занятиях в классе фортепиано декламационного метода помогает ученикам справиться не только с возникающими технически-музыкальными трудностями, но и способствует их личностному развитию.

Abstract. The article reviews peculiarities of piano teaching as an after class activity. The author considers integrated lessons intensified by the use of declamatory method of teaching. An overview of methodological studies is given. The effectiveness of the method considered is proved with case study done in class. The use of declamatory method helps piano students not only improve their piano skills but also develop their individuality.

«Урок – это мини-театр»
Т.Б. Юдовина-Гальперина.

Современная сфера дополнительного образования предоставляет учащимся широкие возможности для самоопределения, осмысления своих жизненных и профессиональных интересов, а также формирования культуры проведения досуга, благодаря ряду преимуществ перед программами общеобразовательной системы: разнообразие сфер деятельности, возможности индивидуального подхода к воспитанникам. Однако содержание современных подходов, доминирующих в

музыкальной педагогике дополнительного образования, требует серьёзных корректив с точки зрения разрешения тех сложных проблем, которые существуют в исполнительском мастерстве: умения творчески и ассоциативно-образно мыслить, формирования художественно-образного видения произведений искусства у учащихся как основы высокохудожественной интерпретации музыкальных произведений, на что способна конечно только творчески развитая личность.

«Искусства возникают не на пустом месте, не из одного лишь произвольного воображения их творцов. Все они рождаются из единого источника и вырастают на единой почве. Источник этот и почва эта – жизнь, реальная жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и композитора, и художника. Поэтому-то мы и находим так много общего между различными искусствами, хотя в каждом из них это «общее» выражается различными средствами, в разных формах»[5, 165-166].

Каждый вид искусства обладает своим художественно-образным языком, своей спецификой воссоздания действительности, но все они взаимосвязаны между собой, так как источником вдохновения для писателя, музыканта или художника всегда является сама жизнь.

Невозможно обучаться одному виду искусств, совершенно не зная других. Для решения этой проблемы и существуют интегрированные уроки – соединение художественно-эстетических образов разных произведений искусства в единое целое, обладающее особым эмоциональным воздействием, которое эстетически организует духовную среду личности учащегося, что способствует развитию ассоциативно-образного мышления ученика и формированию его личностно-творческого потенциала.

Одним из примеров интегрированного урока на занятиях фортепиано может служить урок с применением декламационного метода (иначе называемого, как метод игры с параллельной декламацией литературного текста). Этот метод заключается в том, что исполнение музыкального произведения (или отрывка из него) сопровождается чтением литературного текста (отрывка стихотворения или прозы), совпадающих по размеру, интонации и содержанию.

В музыке, как и в поэзии, присутствуют ритм, интонация, фразировка, артикуляция, кульминация, паузы. Например, слову в стихотворении соответствует мотив в музыке, поэтической строчке – музыкальная фраза и т.д. Существующие в поэзии виды стихотворных размеров обнаруживаются также и в музыке, каждому из них присущи определённые выразительные свойства и интонация. Например, ямб имеет утвердительную интонацию и подчёркивает активное начало произведения, как музыкального, так и поэтического; хорей имеет интонацию устойчивости и спокойствия.

Чтение литературного текста параллельно с игрой музыкального произведения позволяет педагогу решить сразу несколько задач в процессе обучения: исправить неточности в ритме у учащегося, добиться ровности в звучании ансамбля между голосами или партиями обеих рук, проработать артикуляцию музыкального текста, решить проблему интонирования. Кроме того, восприятие художественного образа усиливается за счет созвучности музыкальных и литературных образов, что отражается в игре ученика.

Декламационный метод помогает вызывать ассоциации между образами, создаваемыми в различных видах искусства, благодаря чему у учащегося развивается ассоциативно-образное мышление, что необходимо не только для профессии музыканта, но и для воспитания учащегося как личности.

Сам термин «декламационный метод» пока недостаточно разработан в научной музыкально-педагогической литературе. Однако в истории фортепианной педагогики немало примеров его активного использования. Например, А.Д. Артоболевская, выдающийся педагог XX века, в своём учебном пособии «Первая встреча с музыкой», сама вместе со своими учениками, придумывала стихи к некоторым пьесам своего сборника. «Если пьеса понравилась, и если это не песня, уже имеющая текст, дети сами сочиняют слова, находя в них отражение того, что их эмоционально затронуло и вызвало образное представление» [2, 4].

В настоящее время в современных учебно-методических пособиях и учебных сборниках, особенно для начинающих пианистов, стало нормой издавать музыкальные произведения вместе со стихами и картинками. Нередко ученику предлагается самому досочинить стихотворную строчку или музыкальную фразу, раскрасить картинку, это развивает фантазию детей, расширяет их творческий кругозор. Всё это естественно выражается в особенном отношении к звуку («туше») на фортепиано, что способствует более глубокому постижению и передаче (исполнению) художественного образа музыкального произведения. Тем самым воспитывается не только пианист-исполнитель (профессионал), но музыкант, в широком смысле этого слова.

Одним из примеров применения декламационного метода может являться работа над произведениями И.С. Баха. Общеизвестно, что одним из характерных свойств тем произведений И.С. Баха является преобладание в них ямбического размера в таких произведениях, как Маленькие прелюдии № 2, 4, 6, 7, 9, 11 из первой тетради, или Инвенции № 1, 2, 3, 5. Ведь от правильного определения размера (ямб, хорей) начала музыкального произведения зависит характер его исполнения.

При разучивании с ученицей 5 класса Двухголосной инвенции №1 C-dur для точной артикуляции звучания темы были предложены первые строки стихотворения А. Фета «Стихом моим незвучным и упорным / Напрасно я высказывать хочу» [8, 6]. Это помогло ей настроиться на характер этого произведения, решить проблемы артикуляции, что особенно важно в ритмически сложных местах этого музыкального произведения.

Другой пример. Работая над Этюдом № 23 G-dur К. Черни из сборника под редакцией Г. Гермера, мы нашли с ученицей 4 класса в сборнике стихов того же А. Фета стихотворение «Чудная картина, / Как ты мне родна. / Белая равнина, / Полная луна...» [8, 84]. С помощью декламации в данном случае помимо четкости и качества звукоизвлечения, музыкальный материал стал восприниматься как выразительно-речевой, исчезли возникшие технические трудности. Благодаря применению этого метода этюд стал исполняться ученицей не как скучное техническое упражнение, а как выразительное музыкально-художественное произведение.

В процессе игры с параллельным чтением стихов у ученика вырабатывается

четкость, ровность в артикуляции при исполнении технически сложных мест музыкального произведения. При удачном подборе стихотворного текста по размеру и ритму можно быстро решить и проблему метроритмической неустойчивости. Особенно это полезно использовать с учениками, у которых есть проблемы с ритмом.

Уникальность метода игры с параллельной декламацией в том, что он помогает развить в ученике не только профессионально музыкально-исполнительские качества, но и личностные, расширяя кругозор, приобщая к образцам культуры и тем самым воспитывая его как личность, а не только как профессионала.

Уроки с применением декламационного метода – это яркий пример плодотворности взаимодействия между поэзией и музыкой во время интегрированного занятия, построенного на взаимосвязи литературы и музыки. Интегрированные уроки в классе фортепиано также способствуют творческой и дружественной атмосфере на уроке, лучшему взаимопониманию между учителем и учеником, что одновременно обогащает и развивает не только ученика, но и самого учителя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано / А.Д. Алексеев [Текст]. – М.: Музыка, 1978. – 289с.
2. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой / А.Д. Артоболевская [Текст]. – М.: Советский композитор, 1989. – 51с.
3. Асафьев, Б.В. Речевая интонация / Б.В. Асафьев [Текст]. – М.;Л.: Музыка, 1965. – 378с.
4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский [Текст]. – М.: Педагогика, 1991. – 480с.
5. Кабалевский, Д.Б. Как рассказывать детям о музыке / Д.Б. Кабалевский [Текст]. – М.: Просвещение, 1989. – 191с.
6. Калачева С.В. Стих и ритм / С.В. Калачева [Текст]. – М.: Знание, 1978. – 96с.
7. Реферат Крюковой И.В. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://referat.resurs.kz/ref/muzikalnie-sposobnosti-i-ih-razvitie-putem-primeneniya-deklamatsionnogo-metoda-obucheniya>
8. Фет А. Полное собрание стихотворений / А. Фет [Текст]. – Ленинград, Советский писатель, 1959. – 448с.
9. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах/ А. Швейцер [Текст]. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2011 — 816с.
10. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище [Текст] / А.П. Щапов. – М.: Классика-XXI, 2004. – 176 с.
11. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или Я детский педагог / Т.Б. Юдовина-Гальперина. – СПб. : Предприятие С.-Петербургского союза художников, 1996. – 192 с