

музыкальное образование

Смольская Юлия Викторовна,
аспирант МГПУ, преподаватель
по классу фортепиано
ДМШ им. Танеева, Москва
jusmolskaya@mail.ru

Первоначальный этап обучения игре на инструменте (фортепиано) в музыкальной школе как путь к первому публичному выступлению

Ежегодно сотни родителей приводят своих детей в музыкальные школы и школы искусств для приобщения своих чад к миру классической музыки. Несмотря на общее охлаждение современного российского общества к культурным ценностям, на продолжающийся спад интереса к классической музыке в среде молодёжи, обучение детей в музыкальных школах не теряет своей популярности среди родителей. Начальное музыкальное образование продолжает быть одним из самых востребованных направлений системы дополнительного образования детей и подростков.

Далеко не все дети проходят полный курс обучения в ДМШ или ДШИ. Для этого есть масса причин: от нелюбви к педагогу до невозможности совмещать дополнительное образование с обязательным в общеобразовательной школе. К сожалению, немало и тех, кто, столкнувшись с первыми трудностями, бросает музыкальную школу после первого года обучения.

Количество секций, студий, «кружков» для детей увеличивается с каждым годом. И, естественно, музыкальные школы вынуждены конкурировать с ними для сохранения своего контингента учащихся. Необходимая, сложная, зачастую рутинная работа по накоплению навыков игры на инструменте быстро отпугивает от занятий в школе как самих детей, так и их родителей, ожидающих от обучения быстрого и «слышимого» результата.

Несомненна важная роль начального этапа обучения для развития у ребёнка интереса к музыкальным занятиям и музыке в целом. Вопросы построения первых уроков с начинающими освещены в работах Б.Гольденвейзера, Л. Баренбойма, С. Савшинского и др. Именно на начальном этапе обучения закладываются необходимые основы – профессиональные навыки. В них входит не только развитие беглости пальцев или

освоение нотной грамоты, но и организация слухового контроля, самоконтроля, развитие творческого мышления учащегося, профессиональной памяти, освоение первых исполнительских приёмов. Решением упомянутого широкого спектра проблем с обучающимися детьми дошкольного и школьного возраста на своих уроках занимались такие корифеи детской фортепианной педагогики, как А.Артоболевская, М. Фейгин, Е. Тимакин и др.

Нередко педагоги считают, что в первый год обучения ребёнку нужно освоиться, привыкнуть к инструменту, не испытывая дополнительных стрессов от выступления на публике.

Мы придерживаемся принципиально иного мнения. Наша практика показывает, что именно публичное выступление способно подтолкнуть ребёнка к дальнейшей учёбе и послужить мощным стимулом для развития интереса к занятиям на инструменте. И первым концертом, где может выступить начинающий, может стать концерт учащихся собственного класса преподавателя.

Концерт класса подразумевает выступление всех учащихся одного или нескольких педагогов. Подобные концерты легко приурочить к окончанию четверти или полугодия, посвятить какому-либо празднику. В качестве публики приглашаются друзья и родители исполнителей. Соблюдаются все «традиции» проведения обычного концерта: серьёзная подготовка, нарядные костюмы участвующих, бурные аплодисменты, цветы и одобрение окружающих – на классном концерте всегда царит праздничная атмосфера. Не все дети, обучающиеся в ДМШ и ДШИ, соответствуют профессиональному уровню общешкольных, окружных или городских мероприятий. Для таких детей классный концерт педагога становится кульминацией обучения в музыкальной школе, своеобразным итогом предшествующих занятий.

К сожалению, нередко педагоги игнорируют проведение подобных концертов. Хотя для многих детей, особенно среди начинающих обучение в музыкальной школе, классный концерт становится той «отправной точкой», после которой и у ребёнка, и родителей меняется отношение к занятиям на инструменте. Присутствие родителей на классном концерте становится немаловажным фактором для успеха последующего обучения: видя на сцене своего ребёнка, переживая его первые победы и поражения, родители невольно втягиваются в процесс и начинают более серьёзно относиться к обучению ребёнка в музыкальной школе.

Для выступления на классном концерте необходимо качественное исполнение пусть даже простейшей песенки, т. е. подготовка к первому классному концерту уже

формирует определённое профессиональное отношение ребёнка и к самому процессу работы, и к публичному выступлению.

Если следовать традиционной программе ДМШ, то первое выступление учащегося, «академический зачёт», проходит лишь после полугода занятий с педагогом. Нередко такие зачёты проводятся «в классе», на них присутствуют два-три преподавателя и обстановка больше напоминает обычный урок. В конце года ребёнок должен представить программу на открытом экзамене. Большинство детей на экзамене испытывают сильный стресс. Экзаменационная обстановка неизменно провоцирует волнение и напряжение у сдающих, несмотря на усиленную работу педагогов по психологической подготовке учащихся к выступлению.

Соответственно, тот «контакт» с публикой, который для большинства детей становится мощным импульсом для последующего желания выступать и заниматься, оттягивается на неопределённый срок, и ребёнок «варится в своём соку», полностью погружённый в приобретение технических навыков игры на инструменте. Ребёнку становится скучно и постепенно интерес к обучению пропадает вовсе. В итоге для многих детей (и родителей) первый год обучения становится последним и оставляет тяжёлые воспоминания на всю жизнь, подсознательно формируя определённое негативное отношение к классической музыке вообще.

Мы уверены, что с первых уроков нужно настраивать ребёнка на радость от первого публичного выступления, психологически и профессионально занимаясь его подготовкой.

Все дети приходят в музыкальную школу в разном возрасте: обычно диапазон возрастов составляет интервал между 4–7 годами. В первые 10 лет жизни развитие человека протекает особенно бурно, поэтому разница между развитием ребёнка четырёх лет или семи лет огромна. Соответственно, первый этап обучения игре на фортепиано также будет проходить по-разному, хотя многое в нашей методике подходит для детей и более старшего возраста. Конечно, хотелось бы сразу уточнить, что мы сейчас рассматриваем детей с нормальным развитием и обычным набором музыкальных данных.

Дети в возрасте от 4 до 7 лет очень различаются между собой. Прежде всего, это проявляется в скорости восприятия ребёнком информации: семилетний ребёнок быстрее «схватывает» то, что говорит учитель, он более внимателен и дольше может концентрировать внимание на задаче, которую ставит перед ним педагог. Также семилетний ребёнок быстрее запоминает новый материал и может применить новые знания на практике. Развитие координации семилетнего ребёнка позволяет ему с наименьшими усилиями соединить две руки в процессе обучения, а мышечное развитие

помогает лучше «опереться» на пальчики во время игры. Моторика у семилетнего ребёнка также развита лучше, чем у малыша, поэтому у него возникнет меньше трудностей в освоении исполнительских приёмов игры на рояле. Семилетний ребёнок более открыт в общении, это позволяет педагогу быстрее найти с ним общий язык. Общее развитие ребёнка шире, поэтому ребёнку семи лет решение творческих задач во время обучения даётся легче. Особо хотелось бы отметить, что обучение малыша игре на рояле требует от родителей большей помощи, чем обучение семилетнего ребёнка, хотя ответственный подход родителей к занятиям ребёнка очень важен на любом этапе.

После всего вышеперечисленного напрашивается логичный вопрос: а нужны ли ребёнку в возрасте 4 лет индивидуальные занятия на инструменте? У родителей на этот вопрос есть свои ответы. К сожалению, часто кто-то из родителей хочет реализовать свои амбиции и стремление к «звёздности» своего ребёнка: манят будущие успехи, концерты, переполненные залы, овации. Кто-то придерживается мнения, что «дополнительное» образование нужно начинать до поступления ребёнка в общеобразовательную школу: в настоящее время дети в школах так перегружены, что у них нет возможности заниматься серьёзно чем-то ещё помимо школьных уроков. А иногда бывает так, что малыш сам хочет учиться музыке и родители, прислушиваясь, отдают его в музыкальную школу. Мы не берёмся осуждать или хвалить родителей. Образование в музыкальной школе может внести большой вклад в развитие личности ребёнка. Вероятно, что в силу недостаточных способностей или плохих домашних занятий ребёнок младшего возраста будет продвигаться настолько медленно, что к восьми годам достигнет того же уровня, что и ребёнок, начавший занятия в семилетнем возрасте. Иногда это не так важно – сложно прогнозировать, с какой скоростью пойдёт развитие ребёнка в дальнейшем. Каждый человек индивидуален, идёт своим путём и в своём темпе. Педагог должен позаботиться о том, чтобы ребёнок любого возраста чувствовал себя на уроке комфортно, а окружающая его среда максимально способствовала реализации его способностей в процессе обучения.

Остановимся более подробно на методике занятий. Наша концепция построения первых уроков может быть взята за основу для проведения начального обучения на любом инструменте, но для примера мы берём обучение ребёнка игре на фортепиано.

Известно, что во многом именно от личной заинтересованности ребёнка процессом обучения зависит результат совместной работы педагога и ученика. Поэтому одним из наших главных принципов является утверждение, что ребёнку должно быть интересно и легко то, чем он занимается.

Занятия с начинающими по возможности должны быть лишены рутинного заучивания какого-либо материала (расположения нот, текста и пр.). Мы стараемся как можно дольше придерживаться игровых методов в первые несколько месяцев занятий. Это очень облегчает ребёнку освоение инструмента, что, в свою очередь, добавляет интереса к занятиям музыкой.

В самом начале обучения игре на фортепиано мы предлагаем ребёнку завести альбом для рисования. В этом альбоме на каждой левой странице будет написана песенка со словами, а на правой странице ребёнок самостоятельно будет рисовать картинку, соответствующую содержанию песни. Почти все дети с удовольствием рисуют, для них в этом нет ничего нового, значит, первый этап нашего обучения не вызовет у них психологического дискомфорта от неизвестной деятельности. Кроме того, детские рисунки помогают педагогу узнать много нового о способностях ребёнка: о психическом состоянии, воображении, творческом и ассоциативном мышлении, об умении и потребности в творчестве выразить себя и свой внутренний мир.

С помощью рисования у ребёнка складывается первое видение музыкального образа, первое представление о том, про что или кого он будет играть, первые ассоциации и параллели между словом, звуком и образом. На первых нескольких уроках играет, в основном, педагог. Ребёнок поёт песенки со словами и постепенно из каждой песенки узнаёт по одной или несколько ноток – как называются, на каких линейках пишутся. Потом он пытается играть эти песенки самостоятельно.

Одновременно с освоением первых песенок и нот в них появляются картонные карточки с одной нарисованной нотой. Постепенно количество карточек увеличивается. Во время урока, когда ребёнок устаёт петь и играть на рояле, педагог предлагает ему поиграть в карточки. Это очень напоминает игру в лото. Ребёнок и учитель по очереди тянут карточки, и тот, кто быстрее отгадал большее количество карточек, – выиграл. Дети играют с огромным удовольствием! Таким образом, они быстрее запоминают ноты, учатся отсчитывать ноты на линейках, а главное, этот процесс происходит в игровой форме и вызывает много радости. Мы играем в карточки первые полгода обучения, иногда даже дольше, постепенно прибавляя ноты из разных регистров и октав. Также в самом начале обучения дети очень любят находить заданные ноты на клавиатуре – это развивает слух и помогает быстрее ориентироваться в клавишах рояля.

В процессе разучивания этих песенок – «попевок» у ребёнка хорошо развивается внимание, чувство ритма и слух: педагог играет песню почти целиком, а ребёнок должен вовремя и в нужном темпе вступить с какой-нибудь музыкальной репликой – «ответом».

В этот же первый период обучения мы начинаем работать над музыкальным «содержанием» наших «произведений»: в каждой песенке мы стремимся к передаче звуком музыкального образа. Названия песен и стишки к ним очень просты для запоминания. Например: «Бобик», «Корова», «Грач и муравей», «Два кота». Данные «словесные подсказки» сразу открывают будущий музыкальный образ песенки, ребёнок знает, про кого или про что он будет играть. Главное, чтобы каждая песенка в итоге была хорошо доучена, сыграна в нужном темпе, без ошибок, чтобы были решены простейшие «звуковые» задачи. Именно достойное качество исполнения выученной песенки позволяет сыграть её на классном концерте, т. е. у ребёнка с первых уроков развивается профессиональное отношение к исполнению произведения и выступлению на эстраде.

Когда ребёнок достаточно хорошо освоит песенку, можно попросить его поиграть эту песенку от разных нот. Транспонирование, как метод развития слуха, известно давно и использовалось в работе многими знаменитыми педагогами. Транспонирование приносит ребёнку осознание того, что в музыке нет «железобетонных» конструкций, т. е. транспонирование также помогает развитию у ребёнка творческого подхода к исполнению произведения.

Мы играем песенки разными руками, в разных регистрах, разным звуком, каждый раз меняя «содержание» песенки и подстраивая звук под необходимый художественный образ.

Любопытно, что малышу гораздо легче играть произведение от начала до конца, чем несколько раз подряд повторять один и тот же кусочек. Из этого мы сделали следующий вывод: пусть лучше в песенке будет много куплетов! Тогда к концу исполнения песенки количество повторенных куплетов напрямую перейдёт в качество исполнения.

Невозможно пройти мимо темы постановки руки на начальном этапе обучения. Здесь мы тоже пытаемся объяснить всё на доступном ребёнку языке, вызвать прямые ассоциации. Например, у нас есть мама-ладошка и её детки-пальчики, папа-локоть. Эти образы очень понятны ребёнку, поэтому ему самому становится легче следить за своей рукой и посадкой во время занятий.

Особо хотелось бы остановиться на способности ученика слышать «длинный» звук. Именно от неё зависит впоследствии, насколько хорошо ребёнок будет «вытягивать» длинные мелодические фразы. Для этого у нас есть упражнение под названием «звук-путешественник». Ребёнок нажимает любую клавишу на клавиатуре и должен до самого конца затухания дослушать взятый звук, не убирая пальчика с клавиатуры. Потом к этому звуку мы добавляем соседний звук и просим ребёнка постараться, чтобы следующий звук

не «перебил» предыдущего, таким образом закладываются первые навыки игры legato и «пения» на инструменте. Конечно, в нашем альбоме есть несколько песенок, непосредственно посвящённых этой теме.

В конце альбома у нас находятся песенки, развивающие мелкую моторику ребёнка, «мелкую технику». Они уже больше похожи на технические упражнения, которые нужно в итоге сыграть ровно, чётко и гладко. Эти песенки требуют от ребёнка особых усилий, хотя слова и образные сравнения помогают сделать процесс выучивания этих упражнений увлекательным и весёлым. Даже после окончания работы с альбомом мы продолжаем совершенствовать исполнение этих песенок – упражнений. Мы играем их от разных нот, разными руками, от чёрных и белых клавиш, добиваясь технической уверенности и свободы исполнения.

Для развития мышечной свободы мы обязательно в начале или середине урока делаем несколько физических упражнений на освобождение плечевого пояса и локтя. Смысл этих упражнений заключается в том, чтобы ребёнок мог самостоятельно почувствовать свободу своих рук, «отлепить» руки от туловища и не бояться «фронять» их. Эти упражнения постепенно убирают скованность и зажатость, а также дают дополнительную эмоциональную разрядку в середине урока.

В нашем альбоме записано около 20 песенок. И к каждой у нас нарисована красивая, яркая картинка. Иногда, если малышу особенно тяжело, количество песенок увеличивается. Если ребёнок быстро двигается, то за урок мы проходим 3–4 песни. Две из них совершенно новые, а остальные мы доучиваем. Таким образом, у нас накапливается первый «репертуар». Мы стараемся не забывать пройденные песенки, с каждым новым исполнением на последующих уроках совершенствуя наши первые навыки игры на рояле.

Следствием нашей работы над песенками из альбома являются следующие навыки ученика: уверенное знание нот первой октавы, умение читать с листа простейшего нотного текста, понимание простых ритмических рисунков, освоение первых пианистических приёмов. Но главное то, что ребёнок с первых шагов в фортепианном искусстве стремится к ясному выражению музыкального образа через звук, т. е. у него развивается творческое мышление и творческие способности, налаживается связь между увиденным нотным текстом, воображением, слухом и воплощением музыкального образа посредством пианистических навыков игры на рояле. Таким образом, уже на самом первом этапе обучения, в игровой форме, понятной, приятной и, главное, интересной ребёнку, мы совместно решаем, по сути, те же исполнительские задачи, что и взрослые профессиональные музыканты.

Выученную с применением описанных выше методов работы песенку (или несколько песенок) ребёнок с успехом может исполнить на классном концерте своего педагога уже через несколько месяцев после начала освоения инструмента. В праздничной атмосфере классного концерта ребёнок впервые чувствует себя исполнителем, творцом музыки, получает публичное одобрение, а главное, видит результат проделанной совместно с педагогом работы. Т. е. классный концерт становится не только кульминационной точкой первых месяцев обучения в музыкальной школе и стимулом к продолжению занятий на инструменте, но и серьёзным этапом в личностном развитии учащегося.