Формирование исполнительских навыков у юных пианистов через упражнения-образы

Голубничая Мария Григорьевна

педагог дополнительного образования,

объединение «Торжество муз»

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», Москва

В Центре творчества на Вадковском работает объединение «Торжество муз». Более 40 лет здесь ведутся музыкальные занятия по фортепиано, гитаре, сольфеджио, вокалу, слушанию музыки и музыкальной литературе с детьми от 6 до 18 лет. Опыт работы с юными музыкантами показывает, что особое значение имеет специальная работа над упражнениями. Упражнения с одной стороны технические, с другой – эмоционально-образные.

Кропотливая работа над формированием исполнительского аппарата маленького пианиста крайне важна и определяет дальнейший успех обучения ребенка игре на фортепиано. Достаточно назвать таких гигантов в музыкальной педагогике, как Е.Ф.Гнесина, А.Д,Артоболевская, Л.А.Баренбойм, Е.М.Тимакин и многие другие, которые подняли русскую фортепианную школу на высочайший мировой уровень. Особое внимание уделялось ими развитию фортепианной техники через образно-слуховые ассоциации.

В наше время накоплен большой педагогический опыт у таких действующих педагогов-музыкантов, как О.А.Геталова, Т.И.Смирнова, Е.В.Толкунова, издавшие свои пособия и внесшие значительный вклад в развитие методов и подходов к воспитанию самых разных по одаренности категорий детей. Известны своими блестящими методиками такие педагоги, как Н.С.Лемешкина, Е.А.Олёрская, И.Минц, которые охотно делятся своими достижениями с огромной аудиторией, благодаря соцсетям. Прекрасен опыт музыкального педагога-новатора И.Э.Сафаровой, издавшей пособие «Игры для организации пианистических движений» и А.А.Шмидт-Шкловской, разработавшей такую систему упражнений, которая позволяла излечивать профессиональные заболевания рук у музыкантов, воспитывая правильные и естественные навыки игры на инструменте.

Работа с детьми предполагает не только владение педагогом различными технологиями преподавания, методиками формирования и развития пианистических навыков, но и постоянное «подстраивание» системы упражнений под конкретного ребенка с его уникальными данными. Для наиболее успешного овладения обучающимися игрой на фортепиано необходимо всегда быть готовым к творчеству, импровизации и варьированию любого упражнения.

Далее хотелось бы поделиться многолетним опытом в проведении занятий с начинающими пианистами, который приводит к положительным результатам в работе над упражнениями. Упражнения хороши тем, что они короткие, ярко воспринимаются, легко удерживаются во внимании и контролируются ребенком. Детям нравится «играться» в зайчиков, гномиков, совушек, лошадок и многие другие.

Современные дети, как правило перегружены в школе, их обычная детская жизнь переполнена информацией и развивающими занятиями. Многим не хватает времени, чтобы просто поиграть, «переварить» свои знания и эмоции. А обучение фортепиано очень сложный процесс, поэтому привлекает детей в этом длительном процессе именно «игра» и яркость переживаний эмоций. Она «подогревает» интерес, мотивирует на то, чтобы постепенно быть все более успешным и виртуозным.

В прохождении упражнений большую роль играет эмоциональная подача педагогом различных образов и состояний. Музыка – невероятно эмоциональный проводник, помогающий в широком смысле развить не только душевные качества ребенка, но и привить культуру общения с миром, стать вторым языком для понимания и взаимодействия с людьми и с самим собой. Поэтому речь педагога должна быть яркой, эмоционально окрашенной, увлекающей, вдохновляющей, но при этом чёткой и конкретной.

В процессе работы над упражнениями выделяются подготовительный (гимнастика) и основной (упражнения) этапы, далее пианистические навыки, приобретенные в упражнениях, «оттачиваются» на музыкальных произведениях.

Когда удобно играть (отсутствуют мышечные зажимы), то качество игры позволяет ребенку наполнить звуки различными красками и ощущениями. Это всегда приносит большое удовольствие и исполнителю, и слушателю. В данной статье представлены лишь некоторые упражнения, любимые обучающимися и постоянно используемые на нашем фортепианном занятии. На занятиях необходимо подбирать те упражнения, которые актуальны на данный момент или по настроению обучающегося.

Итак, неизбежным этапом воспитания юного музыканта является гимнастика. Ребенку необходимо ощутить свое тело единым целым, а также осознать эти ощущения, начиная с ног, спины, плеч, рук и, заканчивая пальцами и даже подушечками кончиков пальцев.

Гимнастика проходит стоя и сидя. Упражнения стоя: «Солнышко», «Снеговик», «Маятник», «Мельница», «Совушка», «Слон», «Мостики для гномиков». Сидя за инструментом: «Неваляшка-обнимашка», «Молоточки-гвоздики», «Здравствуй, пальчик – до свидания».

Упражнения стоя:

1. «Солнышко». Обнимаем планету и тянемся вверх руками, макушкой головы, всем телом. Глубокий вдох. Затем плавно опускаем руки, одновременно наклоняясь насколько можно ниже, руки свободно висят, качаются до полной остановки. Выдох. Замираем. Можно закрыть глаза в этот момент. Работаем над пластикой, дыханием.
2. «Снеговик». Встаем с поднятыми руками и замираем («замёрзли»). Затем постепенно «оттаиваем», сначала пальцы, потом кисти, локти, плечи, голова, и, наконец, плавно «стекаем» вниз. А теперь медленно встаем, будто потянули нас за спинку, за локти, руки и голова медленно поднимаются вверх и весело зазвенели подснежники (потряхиваем кистями рук). Важно научиться расслабляться, «выключать» ненужные мышцы.
3. «Маятник». Стоим прямо, руки спокойно висят вдоль туловища. Медленно начинаем качаться из стороны в сторону и произносим: «Бом-Бом» и так же вперёд-назад. Учимся чувствовать вес тела, опору на ноги и свободу всего тела.
4. «Мельница». Круговые движения руками. Отдельно раскручиваем каждую руку в одну сторону, затем в другую, постепенно ускоряя («усиливается ветер») и замедляя («успокаивается»). Можно не сразу вращать руками, а сначала раскачивать, как качели пока не «закрутится» само. Потом можно двумя руками одновременно. Можно и усложнить, правая рука летит вперед, а левая назад, затем поменять руки. Далее можно вытянуть руки в стороны и сделать круговые движения локтями - «Скакалка». И более маленькие круговые движения кистями – «Мешалка» (будто размешиваем поварешкой кашу в большой кастрюле). Также можно сделать круговые движения 1ми пальцами вокруг друг друга – «Назойливая муха», можно позвенеть «З-з-з-з-з». Воспитываем естественные для пианиста движения, дуговые, круговые. Делаем профилактику от мышечных зажимов.
5. «Совушка». Упражнение для шеи, выполняем медленно, бережно. Тянемся ушком к плечу, затем другим ушком, далее вперёд подбородком к грудной клетке и назад, а также повороты вправо, смотрим за ушко как можно дальше, и в другую сторону. Работаем над пластикой, профилактикой зажимов, нарушающих слухо-двигательную координацию.
6. «Слон». Стоим ровно, ноги на ширине плеч. Вытягиваем руку в сторону, кладём голову на вытянутую руку, касаясь ухом плеча и начинаем рисовать рукой большую восьмёрку («уши слона»). Мы крепко стоим на ногах и «выписываем» в воздухе огромный знак бесконечности. Очень важное упражнение, т.к. задействует визуальную, слуховую и кинестетическую сферу.
7. «Мостики для гномиков». Обучающийся стоит напротив педагога, который берёт его за руки. Задача ребёнка ничего не делать. Педагог может разыграть шторм, руки ребёнка податливые. Как только педагог отпускает руки обучающегося, то руки должны свободно упасть вдоль туловища. Когда всё получилось, делаем то же самое, но цепляемся кончиками пальцев за кончики пальцев ребёнка, можно проверить, свободны ли руки, покачать из стороны в сторону, вверх-вниз, будто толпа гномиков идет по нашему волшебному мосту. Сцепление крепкое, а мост гибкий. Педагог расцепил пальцы, руки ученика должны свободно упасть. Будто и не было моста! А теперь каждый гном возвращается с драгоценными камнями. Педагог цепляет и поднимает руки обучающегося за 3-ьи пальцы. Ребёнок так же ничего не делает. Он «превратился» в мостик для гномиков, только держится за кончик пальца педагога (дома мамы, бабушки и др.). Мостик немного «потряхивает» от тяжёлого груза. И также в конце рука падает свободно вниз, когда педагог отпустит. Когда хорошо получилось, то же самое делают и остальные пальцы. А 4-му безымянному мы даём имя ребёнка, выполняющего упражнение. Впоследствии так его и называем, когда «воспитываем» на упражнениях и пьесках, ведь он особенный! Наша цель здесь – при активном кончике пальца ощущать свободную «проводимость» руки, основу певучей, красочной игры на рояле. Упражнение для многих ребят оказывается трудным, некоторым нужно достаточно много времени на раскрепощение тела, рук.

Упражнения сидя за инструментом:

1. «Неваляшка-обнимашка». 1 часть упражнения - «Неваляшка». Ровно сидим за инструментом, ноги опираются на подставку, руки опущены, спокойно висят вдоль тела. Делаем наклоны вперёд, будто кто-то слегка толкнул или подул ветерок, и спина возвращается на место, Неваляшка не падает. И так несколько раз качаемся. Ощущаем ровную и лёгкую, подвижную спину. Впоследствии при работе над упражнениями и пьесами я иногда «проверяю», здесь ли «неваляшка» (т.е. свободны ли спина, руки, устойчивы ли ноги) либо спрашиваю у ребёнка, и он делает наклон во время игры.

2 часть упражнения – «Обнимашка». Кладём беззвучно руки на клавиатуру. Затем разводим руки в стороны, спина наклоняется вперёд, обнимаем всю клавиатуру. Затем возвращаемся в исходное положение. Кисти рук собраны в горсточку. Двигаем руки близко к клавишам, будто расстёгиваем и застёгиваем молнию. Здесь следим за свободой спины и работой рук. Т.е. снова координация, как в «Мостиках для гномиков».

1. «Молоточки-гвоздики». Кладём согнутые в локтях руки на крышку рояля, и стучим кулачками – молоточками, затем слегка выдвигаем кончики пальцев и стучим пальцами - гвоздиками, запястье спокойно лежит на крышке. То же самое можно проделать и на весу, тогда молоточки – гвоздики уже исполняются всей рукой, либо от локтя сначала постучать, а затем и от плеча.
2. «Здравствуй, пальчик – до свидания». Делаем поочерёдно «колечки» - 1-м пальцем и 2-м, 1-м и 3-м, и т.д. по два раза, слегка «прижимая» друг к другу и приговаривая: «Здравствуй, пальчик, раз, два». Потом пальчики «прощаются», начиная с 5-го пальца. Делаем «махи» прямыми пальцами к ладони так же по 2 раза, произносим: «До свиданья, раз, два». Ищем ощущение кончиков пальцев и свободное движение пальцев из ладони.

Упражнения за инструментом: «Пчёлка», «Скакалка», «Катапульта», «Ёжик», «Весёлый мяч», «Зайка-вышивайка», «Башмачки», «Вуаль».

1. «Пчёлка». Упражнение на звукоизвлечение 3м пальцем нон легато. Мягко приземляемся закруглённым пальчиком на клавишу. Налаживаем хороший контакт кончика пальца с клавиатурой, слушаем красоту и протяжённость звука. Запястье в момент сцепления пальца - «хоботочка» пчёлки с клавишей слегка качнулось, будто цветок. У нас толстая, мохнатая пчёлка, рука гибкая, звук «медовый». Пчёлка перелетает через октаву вверх и вниз. Осваиваем клавиатуру и учимся «нацеливаться» на звук-клавишу. Как только исполнение стало уверенным, «летаем» и по чёрным клавишам, и на большие расстояния. Затем 3-й палец «обучает» другие пальцы так же «собирать нектар».
2. «Скакалка». Так же, как и в упражнении «Пчёлка», руки перелетают из октавы в октаву, только через руку. Правой рукой 3-м пальцем берём любой звук. Левой рукой играем на октаву ниже, затем перелетаем через руку ещё на октаву вверх и возвращаемся в свою октаву. Громко считаем на счёт: 1,2,3,4. На счёт 1 («раз»)- «ставим скакалку», на 2,3 и 4 – «прыгаем». Затем руки меняются ролями. Развиваем смелость движений и точность попадания на нужные звуки. Глаза опережают движение руки. Глаза «убегают», рука «догоняет». Только делаем в спокойном темпе без резких движений. По мере овладения упражнением, мы его усложняем. Играем более подвижно, упруго, отрывисто, т.е. играем в разных темпах, разными штрихами и динамическими оттенками. Затем можно «скакалку» сдвигать, например, двигаться по гамме до-мажор, позже и по другим тональностям. Также полезно играть терциями, например, парой пальцев 2-м и 4-м. Сначала сыграть «дорожку» - гамму терциями, затем добавить прыгающего персонажа (любого). Следующий этап - придумывать маленькие мотивы, перелетающие из октавы в октаву через терцию-скакалку.
3. «Катапульта». Большая дуга. «Прицеливаемся» (смотрим на следующую клавишу), делаем активный отскок от звука и через 2-3 октавы улетаем – «катапультируемся». Сочетаем стаккато от 1-го звука и чёткое приземление на 2-й звук. Сначала делаем упражнение одним 3-м пальцем, затем можно с одного пальца на другой перелетать. Например, с 1-го на 2-1, на 3-й, на 4-й, на 5-й, а затем в обратную сторону с 5-го пальца поочерёдно на 4-й, 3-1, и т.д.
4. «Ёжик». Репетиции с 4-го к 1-му пальцу по звукам гаммы до-мажор. Исполняем отдельно каждой рукой штрихом стаккато под стишок: «На комод забрался ёжик, у него не видно ножек, у него такого злючки не причёсаны колючки». Вверх и вниз отдельно каждой рукой. Затем вместе двумя руками. Можно чередовать руки. Можно играть только сверху вниз, т.к. часто при движении вверх дети играют чисто, а вниз более неряшливо, внимание ослабевает (особенно в гаммовом комплексе). И с «Ёжиком» удобно осваивать новые тональности, он путешествует по городам, и из каждого города привозит сувенир (Из города Соль-мажор привозит Фа-диез в чемоданчике, из города Ре-мажор к Фа-диезу добавляет в свой чемоданчик До-диез и т.д.). Также можно играть в терцию, дециму и сексту в пройденных тональностях, слушая красоту новых сочетаний между звуками.
5. «Весёлый мяч». Упражнение на двойные ноты. Осваиваем интервалы в пределах квинты. Проговариваем стишок: «Мой весёлый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь, синий, красный, голубой, не угнаться за тобой» и играем на каждую строчку стиха секунды, терции, кварты, квинты. Затем возвращаемся от квинты к секунде. Воспитываем лёгкое кистевое движение при собранных упругих пальцах с опорой в ладонь.
6. «Зайка-вышивайка». Упражнение на легато. Сначала учимся хорошо связывать по 2 звука. 1-й звук – иголочка, палец будто «пронзает» клавишу, кисть-ниточка следует вниз. 2-й звук – Иголочка выходит, кисть за ней идёт вверх. Получился маленький «стежок». 1-й звук следует исполнять тяжелее, ярче, 2-й легче. Важно слушать, как «переливается» один звук в другой, стараться плавно его передать без толчка. 1-й звук «выдох» (отдаём энергию), 2-й звук – «вдох» (восстановление). Далее развиваем упражнение в меру своей фантазии и целесообразности.
7. «Башмачки». Трели. Укрепляем и «выравниваем» пальчики, шагая по трелям каждой парой пальцев 1-2, 2-3, 3-4 и 4-5. Сначала отдельно каждой рукой для полного самоконтроля. Затем исполняем в дециму. Читаем стишок: «Всюду-всюду мы вдвоём неразлучные идём, мы гуляем по лугам, по зелёным берегам», затем идём вниз «Всюду-всюду мы вдвоём неразлучные идём вниз по лесенке сбегаем вместе» (Музыка К.Гнесиной, слова К.Чуковского).
8. «Вуаль». Учимся играть с педалью. Нога заранее стоит на педали. Играем 3-м пальцем ведущей руки ребёнка. Вдох кистью – «приподнимаем вуаль» с клавиш, запястье направляем вверх (к деке). Затем опускаем кисть, «погружаем» палец в 1-й звук до-мажорной гаммы и следом опускаем лапку правой педали. Как только педаль нажали, кисть снова плавно, воздушно поднимается вверх («снимаем вуаль» = «снимаем палец с клавиши»), звук летит в дымке педали – «вуали». Исполняем медленно, сосредоточенно, внимательно слушая шлейф от звука, пока не появится координация между рукой и ногой. Развиваем «дышащую» руку и слуховую чуткость.

Таким образом, создавая образные упражнения для формирования и развития пианистических навыков у юных музыкантов, параллельно развивая образное мышление, эмоциональную реакцию на настроения-образы юный пианист овладевает начальными приёмами игры на фортепиано.

Список литературы:

1. Абдуллина А.А. «Моделирование упражнений для начинающих обучение игре на фортепиано». Учебно-методическое пособие. – М.: МПГУ, 2005
2. Барсукова С.А. «Весёлая музыкальная гимнастика». Сборник пьес для учащихся подготовительного и первого классов ДМШ. Выпуск 1. Учебно-методическое пособие. Изд.2-е.- Ростов н/Д. Феникс, 2011
3. Емельянова Г.А. «Упражнения-трансформеры» для начинающих пианистов. Ростов н/Д.: Феникс, 2009
4. Золотницкая В.М. «Упражнения для начинающих пианистов». Учебное-методическое пособие для учащихся младших классов ДМШ и ДШИ. Издательство «Союз художников», Санкт-Петербург, 2004
5. Толкунова Е.В. «Начальные уроки игры на фортепиано». Учебное пособие для детей дошкольного возраста. Нотное издание. Издательство «Музыка», Москва, 2012