

ПОДБОР ПО СЛУХУ – МУЗИЦИРОВАНИЕ НА ФОРТЕПИАНО БЕЗ НОТ

Гольдфайн Леонид Аркадьевич

Доцент, ФГБОУ ВО «Московский Педагогический
Государственный Университет»
Goldfine@list.ru

PLAYING BY EAR – PLAYING THE PIANO WITHOUT STAFF NOTATION

L. Goldfine

Summary: The ability to play by ear is one of the major goals of learning to play piano for students of any age. The Stimulating method is an auditory method. The main criteria of choosing the musical material for playing by ear is its availability for perception. Recreational practice is enhancing the development of musical memory. Playing by ear develops creativity. The primary skill for the process is having musical ear which is categorized into several groups. Playing by ear is a learning activity that requires certain abilities and skills that allow to play without staff notation. During the practice students conceive rhythm, mode, keys and harmony by ear. The significance of playing by ear is defined by the necessity for a music teacher to create a relevant and interesting accompaniment for a song and improvise an opening to it.

Keywords: playing by ear, teaching, piano, musical culture, artistic taste, popular music, musical development, music lessons, musical-auditory perception.

Аннотация: Подбор по слуху – одна из важнейших задач обучения игре на фортепиано в любом возрасте. «Стимулирующий» метод – это слуховой метод. Основным требованием к отбору музыкального материала для игры по слуху является доступность восприятия. Развлекательное музицирование будет способствовать развитию музыкальной памяти. Занятия подбором по слуху развивают творческие способности. Большую роль в подборе играет музыкальный слух, который имеет множество подвидов. Подбор по слуху – это учебный процесс, требующий определенных умений и навыков, при этом не используя нот. В процессе подбора учащиеся постигают слухом ритм, элементы лада, тональности, гармонические средства. Значимость подбора по слуху определяется необходимостью для учителя музыки подобрать грамотный интересный аккомпанемент к песне и импровизировать вступление к ней.

Ключевые слова: подбор по слуху, обучение, фортепиано, музыкальная культура, художественный вкус, популярные мелодии, музыкальное развитие, уроки музицирования, музыкально-слуховые представления.

Подбор по слуху, на наш взгляд, является одной из важнейших задач обучения игре на фортепиано в любом возрасте и начинать заниматься им желательно с самых первых шагов обучения на инструменте. Приучая учеников к самостоятельной работе, а также развивая их творческую инициативу, мы, педагоги, должны заботиться о развитии музыкальной культуры и воспитании художественного вкуса учащихся, содействовать пробуждению у них активного интереса к музыке.

Одним из "стимулирующих" методов приобщения учащегося к музыке является слуховой метод. И в системе развития учеников слуховым методом должны быть широко внедрены приемы подбора музыки на слух.

Времени на подбор по слуху, увы, остается совсем немного (как в ДМШ, так и в ВУЗе), т.к. большая часть его уходит на разбор и разучивание произведений в классе специальности. Но польза от этих минут неоценима.

Великий педагог начала XX века С.И. Савшинский писал: "Еще в недавние времена педагоги считали игру по слуху проявлением дилетантизма...Приходится сожалеть о том, что дело сводится лишь к кратковременным и несистематизированным занятиям...". Если игра по слуху

является одним из постоянных методов занятий и доведения до умения «подбирать» не только песенки, но и относительно сложные музыкальные произведения или хотя бы отрывки из них «то этим систематически воспитываются способности и умение, необходимые для уверенной игры наизусть сложных произведений» [4, с.31].

Основным же требованием к отбору музыкального материала для игры по слуху является их художественная ценность и доступность для восприятия. И, если ученику понравится та или иная мелодия, то дома он сам попытается ее подобрать хотя бы одним пальцем. Эту инициативу надо всячески развивать и поощрять. Не надо бояться и развлекательного музицирования – играть популярные мелодии и песни. И в этом случае, подбор по слуху только будет способствовать как общему музыкальному развитию, так и развитию музыкального мышления, музыкальной памяти, внимания...

Так какая же ситуация часто складывается после окончания музыкальной школы? Даже те дети, которые успешно учились, нередко не могут подобрать простую мелодию или аккомпанемент к знакомой песне, чувствуют себя беспомощными в разборе нотного текста. Их не научили музицировать, играть для души, подбирать на слух любимые мелодии и песни. Всем известно, что за-

нения музыкой могут развить творческие способности человека. Вспомним Баха, Гайдна, Моцарта. В их семьях было принято заниматься домашним музицированием, и это, конечно же, привило с детства будущим композиторам тягу к творчеству.

Уроки музицирования, которые нужно вводить во всех музыкальных школах и школах искусств, как раз и должны включать в себя умение читать с листа, транспонирование, игру в ансамбле, и, конечно же, подбор по слуху.

Вопросам важности включения музицирования в учебный процесс посвящены исследования Л. Баренбойма, К Орфа, которые считали, что привитые в детстве желание и умение творить, обязательно скажутся на дальнейшей деятельности человека, кем бы он ни стал в будущем.

«...методика формирования и стимулирования музыкального творчества на любом уровне развития ребенка или подростка должна опираться на две диалектически взаимосвязанные и одновременно проводимые установки; одна из них – усвоение каких-то норм, типов творчества, музыкальных структур и их вариантов, другая – организация обстановки для преодоления инерции и пассивности, для творческих неожиданностей» [1, с.38]

Как мы знаем, большую роль в подборе по слуху играет такое многогранное понятие как **музыкальный слух**, который включает в себя целый ряд важнейших компонентов, в т.ч

1. звуковысотный
2. мелодический,
3. гармонический,
4. ладовый,
5. тембровый,
6. полифонический,
7. интонационный и ряд других.

По способу и характеру восприятия музыки различают слух *абсолютный* и *относительный*.

Из всего сказанного следует сделать **вывод**, что **подбор по слуху** – это такой же учебный процесс, как и любой другой, требующий определенных умений и навыков. **Под игрой по слуху** мы прежде всего понимаем исполнение на инструменте музыкального материала, усвоенного и непосредственно воспроизводимого на основе музыкально-слуховых представлений без помощи нот.

О соотношении теории и практики на занятиях музыкой замечательно сказал Н.А. Римский-Корсаков: «Я уверовал, что практика (музыкальная) есть лучшее средство научиться и что в искусстве никакой теории нет, а есть

только практика, результаты которой, будучи собраны в учебник, именуются теорией» [3, с.189]

Успешность игры по слуху, на наш взгляд, зависит от прочности и степени слухо-двигательной взаимосвязи. Нужно выявить у обучаемого наличие слуховых представлений, систематизировать их, всячески способствовать дальнейшему их формированию. Здесь же заметим, что **подбор по слуху** имеет 2 формы:

1. усвоение музыки в первоначальной тональности;
2. усвоение музыки в новой тональности, т.е. в виде транспонирования.

В процессе подбора развивается музыкальная память, воспитывается музыкальный вкус, вырабатывается слухо-двигательная взаимосвязь; учащиеся постигают слухом ритм, элементы лада, тональности, гармонические средства (интервалы, аккорды), закономерности развития мелодии и гармонии обособленно и в комплексе, и, наконец, приобщаются к ощущению музыкальной формы.

Прекрасный педагог ДМШ В.И. Макарова дает несколько важных советов при обучении игре по слуху:

- а) знать название произведения и вытекающие отсюда характер и содержание музыки (при наличии литературного текста – внимательное его изучение),
- б) определить размер и темп,
- в) выбрать тональность (в идеале ту, в которой произведение написано),
- г) обсудить форму произведения (сколько частей, меняется ли настроение в различных частях),
- д) придумать вид аккомпанемента (фортепианная фактура),
- е) определить характер звукоизвлечения.» [2, с.33].

Итак, **подбор по слуху** является одним из разделов такого интересного предмета, как основы аккомпанемента (концертмейстерский класс), который включает в себя такие важнейшие моменты, как чисто аккомпанемент вокальных и инструментальных произведений, т.е. работа непосредственно с солистом, чтение нот с листа, транспонирование, исполнение вокальных произведений под собственный аккомпанемент и уже упомянутый **подбор по слуху**.

Многолетняя практика показывает, что выпускники музыкальных колледжей и ВУЗов, сталкиваясь в своей профессиональной деятельности с подбором и гармонизацией мелодии и аккомпанемента по слуху, зачастую оказываются бессильными даже перед простейшими музыкальными темами, и музыкально-теоретические предметы подчас не могут изменить ситуацию. Именно поэтому навык подбора по слуху востребован не только в работе учителя, но может оказаться очень полезным

во всех областях музыкального творчества. Здесь же отметим, что подбор по слуху одинаково нужен не только инструменталистам, но и вокалистам, дирижерам и теоретикам.

В связи с вышесказанным, хочется вспомнить имена некоторых выдающихся российских пианистов-аккомпаниаторов, которые без нот, великолепно импровизируя, сопровождали выступления известнейших эстрадных исполнителей. Среди них М. Брехес, выступавший с великим русским шансоном XX века А. Вертинским, Б. Мандрус, Д. Ашкенази, которого автору этой статьи довелось слышать вживую (в дуэте с В. Толкуновой). В наши дни эстраду украшают такие мэтры, как Л. Оганезов и А. Евсюков (к сожалению, недавно ушедший из жизни!).

А теперь коснемся более серьезных вещей. Итак, **значимость навыка подбора по слуху** определяется необходимостью для учителя музыки быстро "схватить" мелодию и ее гармонический склад, подобрать грамотный и интересный аккомпанемент к песне, симпровизировать инструментальное вступление для настройки к пению в нужной тональности, необходимом темпе и характере.

Процесс освоения подбора по слуху (на песенном материале) обычно проходит в **три** этапа.

На первом из них проводится аналитическая работа, связанная с постижением эмоционально-образного плана песни, ее жанрово-стилистических особенностей и вычлениением основных элементов инструментального сопровождения. Это позволяет обучающемуся без особых затруднений, без нот исполнить мелодию и простейшее гармоническое сопровождение к ней.

На втором этапе происходит фактурное оформление исполнительского материала:

1. определяется **вступление**, жанрово, интонационно и гармонически соответствующее характеру песни;
2. **мелодия** обогащается путем добавления к ней подголосков, двойных нот;
3. простая **гармоническая поддержка** в партии левой руки может делиться на бас и аккорды соответствующей гармонической функции (или раскладываться на гармонические фигурации);
4. Определяется **короткое заключение** (например, кадансовый оборот с задержанием).

Третий этап характеризуется наличием у обучающегося умений самостоятельно подобрать мелодию песни и развернутый аккомпанемент к ней, чему должны способствовать систематические занятия в классе сольфеджио и гармонии, и регулярная работа в концертмейстерском классе по развитию соответствующих навыков.

Опять же, практика показывает, что даже сильные студенты, исполняющие сложный репертуар, в подборе по слуху резко отстают, не дотягивая, порою, до элементарного уровня.

Надо еще заметить, что подбор по слуху мы практикуем в *следующих направлениях*: (мы приводим в качестве примера названия песен для подбора по слуху):

1. Песни военных лет:

Н. Богословский "Темная ночь"

Б. Мокроусов "Огонек"

К. Листов "В землянке"

М. Блантер «Катюша», "В лесу прифронтовом"

М. Фрадкин "Случайный вальс"

2. Детские песни:

В. Шаинский ("Чебурашка", "Голубой вагон", "Чунга-Чанга", «Пусть бегут неуклюже...», "В траве сидел кузнечик")

Б. Савельев. Песенка из мультфильма "Приключения кота Леопольда;

И. Дунаевский "Жил отважный капитан"

А. Островский "Пусть всегда будет солнце"

3. Ретро-шлягеры российской(советской) эстрады и песни из кинофильмов

В. Соловьев-Седой: "Подмосковные вечера"

Т. Хренников: "Московские окна", колыбельная Светлане (из к/ф "Гусарская баллада"); "Что так сердце растревожено" из к/ф "Верные друзья").

И. Дунаевский: песня из к/ф "Моя любовь"

Ю. Милютин: песня из к/ф "Сердца четырех"

А. Пахмутова: "Надежда", "Нежность", "Старый клен" (из к/ф "Девчата")

Б. Мокроусов: "Одинокая гармонь"

4. Городские романсы:

Н. Шишкин: "Слушайте, если хотите"

Л. Малашкин: "Я встретил вас"

Б. Фомин: "Только раз бывают в жизни встречи"

В. Бакалейников: "Темновишневая шаль"

5. Мелодии зарубежной эстрады:

М. Легран: тема из к/ф «Шергбургские зонтики»

Н. Рота: тема из к/ф "Крестный отец"

Джером Кер: "Дым"

Чезаре Биксио: "Parlami d'amore, Mariu" (как ты прекрасна, Мариу)

Л. Панцери: "Come prima" (Как прежде)

Н. Бродский: "Be my love" (стань моей любовью) из к/ф "Любимец нового Орлеана".

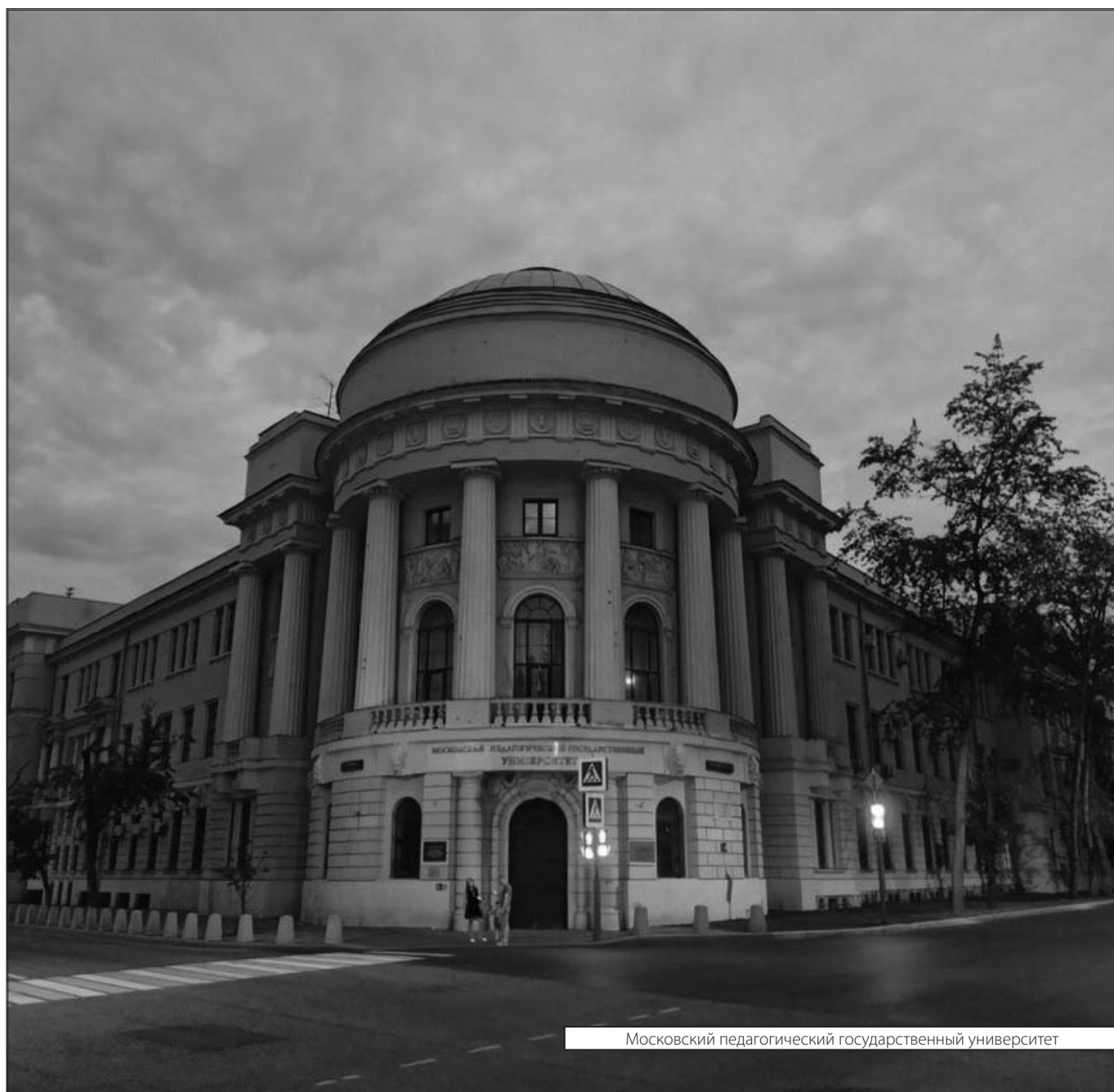
Подводя итог вышесказанному, хочется надеяться, что данный материал хотя бы в какой-то степени поможет преподавателям и студентам лучше узнать и полюбить этот раздел музыкального творчества и использовать его в своей профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Исследование. Изд. 2-е доп. Л.: Советский композитор, 1979. – 352с.
2. Макарова В.И. «Учимся аккомпанировать по слуху»//журнал «Музыкант», №6-7 -2003, июнь-июль, ООО «Агентство научной и технологической информации АТИ», М., 2003, 44с.
3. Римский-Корсаков Н.А. О музыкальном образовании в России. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т.2. – М., 1963, 280с.
4. Савшинский С.И. «Пианист и его работа», Сов.композитор, Л., 1961., 271с.

© Гольдфайн Леонид Аркадьевич (Goldfine@list.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский педагогический государственный университет