

Практическое занятие 3. Подбор по слуху гармонического сопровождения в партии левой руки

«Игра по слуху», «подбор по слуху», «музицирование по слуху» – вид музыкальной деятельности музыканта-профессионала и любителя музыки, который имеет глубокие исторические корни. Появившийся еще в допотопный период, он был очень популярен в XVIII–XIX веках, так как позволял общаться с понравившейся музыкой как индивидуально, так и при ансамблевом музицировании.

Подбор по слуху очень важен в детском возрасте, он создает большие возможности для развития эмоциональной и интеллектуальной сферы ребенка.

Как отмечал С.И. Савшинский, игра по слуху развивает способность музыкальных представлений и создает единство слуховой и моторной памяти, взаимно подкрепляющих друг друга.

На занятиях по сольфеджио, где основными задачами являются целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, формирование практических навыков и умений использовать их в комплексе при исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования, для формирования вышеуказанных умений используются различные виды творческих работ: подбор мелодии и аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст, досочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших жанровых пьес, выполнение вариаций на предложенную тему; транспонирование.

На уроках фортепиано подбор по слуху музыкальных попевок, песенок вводится уже с первого года обучения, но в последующие годы многие педагоги не включают этот вид музыкальной деятельности в содержание занятий.

Фактически не закрепляется не только умение подбирать по слуху, но и недолговременная музыкальная память, что приводит к привязанности музыканта к нотному тексту, к боязни забыть его на сцене, невыразительности игры, отсутствию свободы владения инструментом.

Это создает значительные трудности выпускникам ДМШ как в последующем продолжении профессионального музыкального образования, так и в самостоятельной любительской музыкальной деятельности.

Система занятий в классе основного музыкального инструмента носит характер индивидуального обучения. Такая система всегда дает достаточно высокий результат. Целесообразным является использование дифференцированного подхода. Именно он позволяет определить методы и средства обучения для наиболее рационального характера работы на уроке.

Музыкальные способности – чувство ритма, музыкальная память, музыкальный слух – поддаются развитию в процессе музыкальной деятельности даже у людей с минимальными музыкальными задатками. Основными формами музыкального слуха являются: мелодический и гармонический слух.

Значение мелодического слуха заключается в обеспечении целостности восприятия мелодии. В его основе лежат звуковысотный слух, проявляющийся в отношении к одноголосной мелодии, и ладовое чувство, которое определяется, как способность различать ладовые функции звуков мелодии, их устойчивость и неустойчивость, взаимное тяготение.

Практика игры по слуху и транспонирования развивает и укрепляет внутренний слух и память, ведь подобрать можно лишь то, что ясно слышишь и помнишь.

Основные методы и приемы обучения данному виду музыкальной деятельности:

подбор знакомой мелодии от разных нот, где ребенок подбирает направление движение мелодии и правильный ритм;

подбор к мелодии басового голоса;

подбор к мелодии выдержанных квинт;

подбор аккордового сопровождения к мелодии.

Обучение подбору по слуху, как начальному и более элементарному этапу игры на инструменте, следует начинать как можно раньше.

На начальном этапе важным является формирование и развитие слухового опыта юного пианиста, в который входят восприятие и воспроизведение мелодической линии и ритма исполняемых педагогом пьес. Для накопления этого опыта учащемуся предлагаются несложные упражнения (показать рукой направление движения мелодии, прохлопать её ритм). Для успешной работы над музыкальным произведением необходимо, чтобы музыкально-слуховой опыт ученика опережал его игровые действия за инструментом, тогда эти действия будут осмысленны и уверены.

Развитие слуха учащегося является также одной из предпосылок успешного транспонирования музыкальной речи (мелодии, аккомпанемента). Оно начинается с развития слуховой активности ребенка (звуковысотной, ритмической, ладовой, гармонической и др.). На начальном этапе обучения в работе с учащимися помогает аналогия с разговорной речью, где также есть вопросительные и утвердительные интонации, смысловые точки, кульминации и т.п.

Тесно связано с развитием музыкального слуха учащегося и развитие его музыкальной памяти, особенно ее произвольных видов. Уже с первых занятий надо приучать ребенка переносить попевки (мелодии) в другие октавы для лучшей ориентации на клавиатуре. Это является хорошей предпосылкой для транспонирования. В процессе ознакомления учащегося с интервалами обязательно нужно анализировать мелодию с этой позиции. Постепенно мелодии усложняются, и начинается подбор знакомых учащимся с детства песенок из мультфильмов и т.д. Параллельно продолжается транспонирование простых попевок, но уже с добавлением баса (первая, пятая ступени)..

Прежде чем обучать детей подбору мелодии с аккомпанементом ученик должен усвоить основные ступени лада, используемые при подборе аккомпанемента. Лучше всего начинать с простых по гармонической структуре песен без модуляций и отклонений. Начинается подбор с выбора тональности, в которой ученик хорошо ориентируется. Необходимым условием при выборе тональности должно быть удобство в исполнении мелодии голосом. Если у ученика слабый слух и музыкальная память, мелодию необходимо подобрать на уроке, можно первое время записывать учащемуся мелодию в нотную тетрадь. В дальнейшем мелодию ученик подбирает самостоятельно. Сразу отмечаются отклонения и модуляции, если они есть. Об отклонениях следует говорить уже при подборе гармонического аккомпанемента.

Далее происходит нахождение функционально-гармонической основы аккомпанемента: трезвучий основных ступеней лада. Проводится анализ мелодии: выявляется на какую ступень приходится сильная

доля мелодии и в каком из аккордов (Т, S, Д) встречается эта ступень. Затем начинается соединение мелодии с подобранными аккордами и сверяется их звучание по слуху. В моменты перехода в другую тональность надо точно определить модуляцию и в новой тональности вновь использовать Т, S, Д. Педагог должен объяснить учащемуся, что модуляция чаще всего происходит через доминантовую функцию новой тональности. Если учащийся испытывает трудности в этом виде работы, то первоначально мелодию может исполнить педагог, а аккорды подбирать ученик. Можно использовать и другой способ: ученик поёт мелодию и играет аккомпанемент.

На следующем этапе работы педагог обучает юного музыканта наиболее часто используемым в практике подбора по слуху изменениям конфигурации и фактуры аккомпанемента в зависимости от жанра музыки, её характера. Вариантов аккомпанемента много. Это может быть арпеджио различных видов, танцевальный, вальсовый – бас-аккорд, либо аккорды с пропущенным терцовым или квинтовым звуком. Аккомпанемент может быть просто гармонической и ритмической основой. Это могут быть октавы, октавы ломанные и т.д. Ритмический рисунок аккомпанемента можно разнообразить: восьмые, четверти, может быть различный пунктир. Здесь все зависит от фантазии учащегося, важно только, чтобы он понял, что нельзя противоречить смыслу музыки и постоянно помнить о ее жанре. В старших классах можно начать знакомить учеников с основами гармонизации.

Работая над аккомпанементом нужно объяснить ученику некоторые практические приемы:

а) когда в левой руке берется гармонический интервал с пропущенной ступенью, эту ступень можно перенести в правую руку, добавив средним голосом к мелодии, получается та же гармония в широком расположении;

б) если в мелодии выдержанный звук, можно сыграть основной аккорд и затем взять его в обращении (ученики знают, что подряд два трезвучия звучат грубо, нелогично);

в) иногда хорошо слушаются простые параллельные унисонные через две, три октавы ходы обеими руками (например, в проигрышах песен)».

По мере прохождения на уроках сольфеджио более сложной септаккордовой группы следует включать их в подбор аккомпанемента.

После того, как аккомпанемент подобран, следует заняться шлифовкой деталей, поработать над динамикой и характером музыки. В дальнейшем возможен переход к более сложной ладовой и ритмической структуре музыки.

Приобретая практические навыки подбора аккомпанемента на уроках, довольно скоро ученики начинают заниматься этим даже самостоятельно.

Работать в при обучении подбору по слуху целесообразно на основе дифференцированного подхода – отбор содержания, форм, методов, темпов и объема учебного материала – осуществляется с учетом музыкальных способностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Умение подбирать по слуху не является врожденной способностью музыканта, оно развивается на протяжении многих лет в процессе реализации личностных потребностей музыканта, а также в процессе специально организованных занятий с педагогом. Этот вид деятельности с одной стороны, способствует проявлению творческих способностей ребенка, а с другой – развитию и закреплению первоначальных

пианистических навыков. Такой вид учебной работы развивает ладовый, звуковысотный, гармонический и мелодический слух, что является важным не только на начальном, но и на более поздних этапах обучения. Поэтому формирование умений подбирать по слуху при обучении игре на фортепиано должно оставаться в поле зрения педагога не только на первых уроках.

Обучение подбору по слуху учащихся-пианистов в младших классах ДШИ должно быть подчинено двум задачам: 1) развитию музыкально-слуховых представлений, ориентации на клавиатуре, элементарной творческой способности, музыкальной памяти и 2) закреплению и отработке первоначальных игровых (технических) умений и навыков (постановка пальцев, освоение штрихов *non legato* и *legato*, координация движений).

Процесс обучения подбору по слуху предполагает следующий алгоритм действий (последовательность следующих шагов – подбор мелодии, подбор баса, подбор основных функций аккомпанемента, исполнение мелодии голосом с одновременной игрой аккордового аккомпанемента).

Начальным этапом обучения подбору по слуху является развитие умения подбирать мелодию. В качестве материала можно предложить учащемуся короткие, популярные и несложные в интонационном и ритмическом отношении песенки, попевки. Следует вначале предложить ребенку пропеть мелодию, которую он будет подбирать. Затем можно элементарно проанализировать ее: какой элемент включает поступенное движение вверх или вниз, на каких словах встречаются скачки.

Если у ребенка слабо развиты слуховые представления, то целесообразно предварительное воспроизведение мелодической линии и ритма, предлагаемых педагогом песен (показ направления движения мелодии рукой, прохлопывание ее ритма). Поскольку вначале ребенок еще не знаком с понятием тональности, целесообразно выбрать тональность без знаков или с 1-2 знаками и подсказать ребенку от какой ноты нужно подбирать мелодию.

Весьма важным для закрепления навыка подбора по слуху является условие подбора максимального количества музыкального материала, в основу которого входят несложные, короткие музыкальные пьесы, как из числа изучаемых по программе, так и отдельные мелодии-попевки. Для педагога организация такой работы не является сложной, так как ребенок, как правило, с удовольствием включается в этот вид деятельности, что положительным образом сказывается на работе в классе и дома.

Другим важным и обязательным компонентом процесса обучения подбору по слуху является подбор гармонического сопровождения, аккомпанемента. В выполнении этого задания следует придерживаться следующей последовательности:

- а) ученик прослушивает песню с аккомпанементом в исполнении педагога, где в качестве сопровождения используются только I и V ступени лада;
- б) ученику предлагается сыграть аккомпанемент в ансамбле с педагогом;
- в) если ученик технически подготовлен к одновременной игре двумя руками, то далее следует объединение партий (мелодии – в правой руке и гармонического сопровождения – в левой руке).

Следующим шагом и основным результатом данного вида деятельности является подбор аккомпанемента самим учащимся без помощи педагога.

Подбор гармонического сопровождения предполагает знание и владение определенным набором гармонических аккордов, которые являются основой гармонической фактуры очень многих песен и мелодий. Их изучение должно происходить постепенно, в соответствии с основным принципом обучения – «от простого к сложному». Сюда относятся не только трезвучия главных ступеней (Т, S, D), но и аккорды субдоминантовой и доминантовой групп, а также отклонения в тональности близкого родства, без которых не обходится, практически, ни одна песня.

Исполнение изученных гармонических последовательностей следует доводить до полного автоматизма, чтобы впоследствии, подбирая аккорды к мелодии определенной песни, ученику не надо было искать и строить его каждый раз заново. Подобные гармонические последовательности должны быть удобными для детского исполнения и правильными с точки зрения ведения голосов.

После ознакомления со всеми основными аккордами конечная гармоническая последовательность для мажорных и минорных тональностей может выглядеть следующим образом:

мажор левой рукой:

$T - III_{6/4} - S_{6/4} - D - D_7 - T - D_7 \rightarrow VI - VI - D_7 \rightarrow II - II - DD_7 - D - T$

мажор двумя руками (в правой руке аккорды в любом, удобном для ученика, расположении):

$T - III - S - D - D_7 - T - D_7 \rightarrow VI - VI - D_7 \rightarrow II - II - DD_7 - D - T$

минор левой рукой:

$T - S_{6/4} - D - D_7 - T - D_7 \rightarrow III - III - D_7 \rightarrow S - S - DD_7 - D - VI_{6/4} - S -$

$T - D_{4/3} - T$

минор двумя руками:

$T - S - D - D_7 - T - D_7 \rightarrow III - III - D_7 \rightarrow S - S - DD_7 - D - VI - K_{6/4} -$

$D_7 - T$

Уже на этапе подбора мелодий необходимо закрепление понятий «лад», «главные ступени лада», «интервалы». В дальнейшем, при подборе гармонического сопровождения, а тем более для аранжировки мелодии необходимо знакомство с понятием «трезвучие» и его обращениями, септаккордами и их обращениями, понятиями «отклонение», «модуляция» и т.п.

Учитывая возраст детей, уместно при закреплении представлений об основных ступенях лада (Т, S, D), обращение к сказочным образам. Например, понятие тоники можно объяснить ученику в сравнении с Домом, в который мелодия всегда возвращается, где бы она ни побывала, а ступени лада могут сравниваться с королевской семьей: тоника – с Королем, субдоминанта – с Королевой, доминанта – с Принцессой. Это является привлекательным для ребенка моментом, активизирует его воображение, что весьма важно для достижения ощутимых результатов в этой сфере деятельности. Более того, происходит освоение исполнительских навыков, связанных с постановкой игрового аппарата, правильным звукоизвлечением, ориентировкой на клавиатуре.

При изучении понятий «отклонение» и «модуляция», что является необходимым при обучении подбору музыки, можно сравнить основную тональность с главной дорогой, по которой мы едем, а каждое трезвучие – с развилкой дороги, на которую можно свернуть. Объясняя разницу между отклонением и модуляцией можно отметить, что при отклонении мы всегда возвращаемся на главную дорогу, а при

модуляции – навсегда съезжаем с нее. Чтобы свернуть на другую дорогу, мы должны подать сигнал о повороте.

В музыке таким сигналом является Доминанта, а еще лучше–

Доминантсептаккорд данной тональности и т.д.

Освоив одно отклонение в конкретной песне или пьесе, учащийся постепенно освоит отклонения в другие тональности.

Важной частью процесса обучения подбору музыки является раздел транспонирования. Переводя подобранные по слуху мелодии, или выученные по нотам несложные пьесы в другие тональности, учащиеся знакомятся с звуковысотным положением ладов. При транспонировании музыкального фрагмента в различные тональности важен не сиюминутный результат перехода в другую тональность, а постепенное вхождение в звуковую сферу новой тональности, с увеличивающимся количеством знаков альтерации в сочетании с положением рук на клавиатуре. Самым положительным результатом транспонирования будет то, что у учащегося исчезнет боязнь ключевых знаков, и он увереннее будет чувствовать себя за инструментом.

Формирование навыка транспонирования можно начать уже на этапе подбора по слуху небольшого музыкального фрагмента, предложив ученику сыграть мелодию от другой ноты. Также выученные гармонические последовательности, примеры которых приведены выше, можно предложить транспонировать в ближайшие тональности, что позволит постепенно освоить все тональности от белых клавиш.

Наиболее сложный этап подбора по слуху – это аранжировка музыки, поскольку она предполагает не только подбор фактуры аккомпанемента, но и окончательное оформление музыкально-песенного материала, включающее вступление, проигрыш между куплетами и завершение песни. Важным моментом обучения аранжировке является объяснение важности подбора такой фактуры аккомпанемента к песне, чтобы она соответствовала ее характеру, мелодическим оборотам, темпу мелодии. Поэтому для более эффективной работы на данном этапе должен подбираться репертуар песен различной жанровой фактуры (в стиле протяжной песни, марша, польки, вальса).

На начальном этапе обучения подбору по слуху в качестве вступления можно использовать припев песни или его окончание, а если на слуху авторское вступление, то можно подобрать и его. В заключение песни можно повторить каденционный оборот или закончить ее тоническим трезвучием в различном расположении.

Правильно организованная систематическая работа по освоению умения аранжировать музыку позволит в дальнейшем ученику создавать оригинальные аранжировки, научит его тонко чувствовать красоту изысканной гармонии и овладеть различными фактурными приемами.

Следует отметить, что подбор по слуху, как многокомпонентный вид музыкально-исполнительского творчества, органически предполагает *межпредметные взаимодействия*, опору на учебный материал других дисциплин (теорию музыки, сольфеджио, знания, полученные на хоровых занятиях).

После подбора всей мелодии перейти на гармонизацию баса и подбору гармонии(соответственно, продолжить работу на следующем уроке).

Ребенок, который не в состоянии справиться сам при помощи своего собственного слуха, в силу недостаточного опыта и, еще пока не развитой мышечной памяти, которая зачастую очень помогает, так как довольно много штампов в последовательностях гармоний, пользуется следующим простым способом найти верную гармонию. Преподаватель дает такое музыкальное произведение, где гармония меняется только на сильную долю, ученик слышит эту сильную долю и, раз он до этого подобрал мелодию, знает ноту, на которую приходится эта сильная доля (например, это нота «до»). Далее ученик должен выбрать нужную гармонию из трех (тоники, субдоминанта и доминанта). (Естественно, что песня, предложенная педагогом, должна состоять только из этих главных ступеней лада). Например, ученик мелодию играет в тональности до мажор, теперь он должен выяснить какая приходится гармония в этой тональности на ноту «до»: тоника до, ми, соль; субдоминанта фа, ля, до. Или доминанта соль, си, ре. Ученик понимает, что нота «до» есть только в тонике и в субдоминанте. Пробует сыграть и тонику и субдоминанту с мелодией «до», которая гармония больше ученику понравилась, ту он и выбирает для постоянной игры в этом месте. И так до конца музыкального произведения. (Даже плохо слышащий ребенок, когда подберет много музыки, например, 100 песен этим простым способом, он начинает подбирать и с помощью слуха, потому что слух настраивается на определенные гармонические последовательности. Например, ученик точно знает, что в конце произведения всегда исполняется тоника, и теперь после сотни подобранных песен, он слышит, что чаще всего перед последней тоникой идет доминанта (и таких примеров очень много). Более того, ему помогает мышечная память, пальцы сами в некоторых гармонических оборотах встают на нужные клавиши, потому что в практике гармонизации много штампов и схожих гармонических оборотов.

Подобранную песню ученик и педагог могут поиграть вместе в ансамбле. Ученик играет мелодию, а педагог – аккомпанемент. При работе с обучающимися постарше педагог и ученик могут меняться местами. Или педагог играет любую законченную последовательность гармоний (бас-аккорд), а ученик импровизирует. Конечно хорошо, когда здесь ученику задаются какие-то рамки этой импровизации, т. е. обучающемуся разрешается играть только определенный ритм, или только определенная тональность, или определенный набор клавишей, или он должен использовать какие-то мелизмы и украшения.

Образовательный процесс в классе фортепиано ДШИ направлен на решение следующих задач: развитие музыкальных способностей и музыкального мышления учащихся, формирование пианистических умений и навыков, воспитание художественного вкуса, развитие творческой инициативы и эстрадно-исполнительских качеств и др., среди которых центральное место в контексте нашей опытной работы занимает проблема развития музыкального слуха. Музыкальный слух, и в частности его существенный компонент – слуховые музыкальные представления (внутренний слух), развивается у учащихся лишь в процессе той деятельности, осуществление которой настойчиво требует проявления слуховых способностей. Такой деятельностью является подбор по слуху и транспонирование, способствующие налаживанию связи между слухом учащегося и его ориентировкой на клавиатуре.

Подбор по слуху – это одна из уникальных форм исполнительского творчества, имеющая огромный развивающий эффект и большое значение для совершенствования музыкально-исполнительских умений и навыков. Все педагоги-музыканты, рассматривающие вопросы обучения юных музыкантов подбору по слуху в различных жанрах учебно-методических работ, отмечают, что процесс подбора мелодии и

аккомпанемент на занятиях в классе фортепиано первое время занимает много времени, но та радость, и, то желание работать, которое появляется у ученика, окупает затраченное время.