Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3»
городского округа Кинель Самарской области

Методический доклад на тему:

«О развитии навыков работы над полифонией в младших классах ДШИ»

Выполнила: преподаватель по классу фортепиано,

 заведующая музыкальным отделением

Кичуткина Алина Олеговна

г. Кинель

Изучение полифонии представляет собой важный и сложный этап в музыкальном образовании учащихся. Работа с полифоническими произведениями способствует развитию внимания и слухового восприятия. Полифония является замечательным инструментом, способствующим формированию высших психических функций, таких как мышление, поскольку процесс её изучения требует выполнения различных мыслительных операций, включая сопоставление и анализ.

Фортепиано, в отличие от многих других музыкальных инструментов, является многоголосным инструментом, своего рода оркестром с богатым тембровым и динамическим диапазоном. Играя на фортепиано, музыкант сталкивается не с одной мелодией, как это происходит у певцов или исполнителей на других инструментах, а с многообразной и сложной звуковой «картиной». Фортепианная музыка обладает многослойностью и полифоничностью.

Задача педагога заключается в том, чтобы вдохновить своих учеников на исследование полифонии и помочь им оценить её художественную красоту. Чтобы облегчить понимание полифонии для детей, полезно использовать образные аналогии и включать в обучение программные произведения, где каждый голос имеет свою уникальную характеристику. Такой подход к освоению полифонических композиций не только повышает интерес к ним, но и пробуждает в сознании учащихся живое и образное восприятие голосов.

Важно выбирать пьесы, которые будут простыми, но содержательными, с яркой интонационной выразительностью и четко выраженной кульминацией.

Изучение полифонических произведений эпохи барокко, особенно композиций И.С. Баха, представляет собой ключевой момент в музыкальном образовании. Важно погрузить ученика в атмосферу этой исторической эпохи, поделившись увлекательными фактами о времени, когда создавались эти произведения, а также особенностями их исполнения. Следует обсудить, как и где звучала музыка того времени, создавая яркие образы и представления.

Для младших классов понятие двухголосия можно объяснить через аналогию с пением мужчины и женщины, где один голос представляет бас, а другой — сопрано. Это поможет ученикам лучше понять выразительность каждой партии на фортепиано. Интересным дополнением будет экскурсия в мир танцев барокко, таких как менуэт, гавот, бурре и сарабанда.

Ученику будет любопытно узнать, что в эпоху И. С. Баха эти танцы исполнялись не только на светских мероприятиях, но и в уютной домашней обстановке. Можно продемонстрировать иллюстрации костюмов того времени: у женщин — пышные платья и высокие парики, которые требовали изящных движений, а у мужчин — облегающие чулки, элегантные туфли на каблуках и красивые банты на коленях. Такие экскурсы в прошлое помогают детям лучше понять стиль и характер произведений той эпохи, особенно полифонических.

Практически вся фортепианная литература была создана с учетом полифонических возможностей инструмента, что делает изучение этих произведений особенно важным для формирования музыкального вкуса и понимания учащихся.

Полифония (от греч. polus - многий и ponn звук, голос) - это многоголосие, основанное на одновременном звучании двух и более мелодических линий или мелодических голосов.

Особенности работы над полифонией в младших классах ДШИ

Внимание детей в возрасте 6–7 лет часто бывает непостоянным и рассеянным, что делает исполнение полифонической музыки для них достаточно сложной задачей. Это связано с тем, что полифония требует высокой степени сосредоточенности.

Изучение полифонии помогает развивать умение концентрироваться, многогранно мыслить и распределять внимание между различными музыкальными элементами. Как отмечал Н. К. Метнер: «фортепианная игра соединяет в себе молитвенное самоуглубление и элементы циркового искусства», что подразумевает необходимость координации движений рук и пальцев. Таким образом, работа над полифоническими произведениями способствует не только развитию мышления, но и улучшению полифонической техники, которая включает в себя:

- Качество legato, особенно при исполнении двойных нот (например, терций в двухголосии);

- Необычные аппликатуры при удерживании одной ноты и ведении legato в другом голосе, что развивает гибкость кисти и растяжку пальцев.

Кроме того, занятия полифонией способствуют совершенствованию звуковой техники, включая звукоизвлечение, артикуляцию и вокальное восприятие звука.

Также изучение полифонии формирует музыкальный вкус учащихся и развивает чувство меры в интонировании и динамике, что является важным аспектом музыкального образования.

Сложность полифонической музыки заключается в наличии множества выдержанных нот, характерных для вертикальной полифонии. Это требует внимательного слушания и умения подстраивать движущийся голос к статичным звукам. Кроме того, на фортепиано звук постепенно затихает, когда длительная нота продолжается, поэтому последующие звуки должны быть аккуратно извлечены из остаточного звучания.

Для начинающих музыкантов полифонический репертуар включает простые обработки народных песен, которые легко воспринимаются детьми благодаря их содержанию. Педагог может рассказать о том, как эти песни исполнялись в народной традиции: запевала начинал песню, а хор ему подыгрывал, создавая «подголоски». Например, в песне «Здравствуй, гостья зима» можно организовать «хоровое» исполнение, где ученик играет партию запевалы, а педагог на другом инструменте исполняет голос хора. Затем ученик может попробовать сыграть подголоски и убедиться, что они обладают такой же самостоятельностью, как и мелодия запевалы.

Аналогичным образом можно разучивать и другие пьесы с подголосочной полифонией, такие как «Коровушка» и «Калачи» (Л. Шакирова).

С первых классов школьного обучения ученики знакомятся со всеми стилями полифонического письма — подголосочным, контрастным и имитационным. Понятие имитации легче всего объяснить на доступных примерах. Например, на основе белорусской песни «Ах ты волк, волчёк» (Шакирова) можно образно объяснить ученику, что имитация — это повторение музыкального мотива или мелодии в другом голосе, что можно сравнить с привычным понятием ЭХО.

Канон представляет собой одну из форм имитационной полифонии. Его изучение может вызвать определенные трудности, связанные с непрерывным и бесшовным движением голосов. Перед началом работы над каноном важно объяснить ученику основные сложности, которые могут возникнуть из-за несовпадения границ мелодических фраз, различных фаз развития голосов (например, когда кульминация в одном голосе совпадает с затуханием в другом) и различий в их динамическом и штриховом оформлении. Хорошим примером такой пьесы, подходящей для юных пианистов, является русская народная песня «Ах ты, зимушка, зима».

Имитация выступает ключевым приемом в полифоническом развитии темы. Особенно эффективно этот прием работает в произведениях, где имитация сочетается с основной мелодией в другом голосе. Примером может служить пьеса № 25 из сборника Е.Ф. Гнесиной «Фортепианная азбука», названная «Кукушка», где имитация напоминает перекличку двух кукушек. В этом сборнике также содержится множество этюдов и пьес, построенных на имитационных темах песенного и танцевального характера (например, этюды № 25, 36, 37, 38 и 39).

Наивысшими достижениями в области имитационной полифонии являются инвенции (двухголосные композиции, от лат. inventio – «сочинять»), синфонии (трехголосные инвенции) и фуги (от лат. fuga – «бег»).

Контрастная полифония представляет собой один из интереснейших видов полифонии, в котором в одном голосе мелодия исполняется с определенным штрихом (например, legato), а в другом – с контрастным подходом. Этот стиль был популярен у многих композиторов XVIII века, таких как Фробергер, Букстехуде, Кулау, Телеман, И. С. Бах и В. Ф. Бах, а также у мангеймских композиторов, например, И. Бенды.

Среди известных циклов произведений с контрастной полифонией можно выделить «Нотную тетрадь» А. М. Баха и «Нотную тетрадь» В. Ф. Баха (старшего сына И. С. Баха), а также французские и английские сюиты и партиты самого И. С. Баха. Вклад в эту традицию внесли и В. А. Моцарт с его отцом Л. Моцартом, создавшие множество танцевальных пьес, таких как менуэты, полонезы, бурре, гавоты, жиги и куранты, а также произведения под названиями «Адажио» и «Анданте». Эти работы не только служат отличным материалом для развития музыкального мышления и полифонической техники, но и являются образцами гармоничного сочетания содержания и формы.

При изучении таких произведений важно акцентировать внимание ученика на характерных особенностях структуры и выразительности каждого голоса. Необходимо следить за тем, чтобы звучание верхней мелодии было подчеркнуто нижним голосом, который формирует гармоническую основу полифонической ткани.

После того как учащийся приобретет опыт работы с подголосочной и контрастной полифонией, а также с легкими имитационными пьесами, можно вводить в его репертуар более сложные полифонические произведения, такие как Маленькие прелюдии И. С. Баха. В процессе работы над ними следует уделять внимание пониманию таких терминов, как «тема» (ведущая музыкальная мысль фуги, представляющая собой относительно завершенную мелодию, изначально представленную в одноголосном исполнении), «противосложение» (контрапункт к теме, который оттеняет ответ и служит мелодическим продолжением темы), «интермедия» (неустойчивая структура между проведениями темы, связывающая разнотональные части и развивающая элементы темы и противосложений), а также «кодетта» (короткая музыкальная связка после темы) и другие важные понятия.

При исполнении этих пьес необходимо обращать внимание на единообразие штриха в исполнении тем, противосложений, а также учиться создавать особый колорит в интермедиях. Усвоение структурных и выразительных особенностей голосоведения Маленьких прелюдий подготовит юного пианиста к дальнейшему изучению баховских инвенций и фуг.

В целом последовательность этапов работы над полифонией можно представить в виде следующей схемы:

1. Знакомство с произведением. Исполнение всего произведения педагогом, чтобы ученик получил общее впечатление от музыки.
2. Разбор по голосам:

- Работа над фразировкой, драматургией и динамикой отдельного голоса.

- Умение исполнить один голос как самостоятельное произведение.

- Если в произведении 3 и больше голосов, то работа над передачей среднего голоса из руки в руку.

- Работа по парам голосов: умение слушать одновременно две мелодии, выстраивание динамического баланса двух голосов.

- Выстраивание драматургической иерархии.

Методы работы при соединении двух голосов:

На начальном этапе рекомендуется совместное исполнение двух голосов с педагогом. Ученик исполняет один голос, а педагог — второй, что позволяет создать гармоничное звучание. В процессе можно применять различные динамические и штриховые вариации для обогащения интерпретации.

Когда ученик начинает уверенно осваивать игру двух голосов, полезно использовать следующие подходы:

- Исполнение одного голоса на форте, а другого — на пиано.

- Один голос можно играть стаккато, в то время как другой — легато.

- Для более опытных учеников возможно исполнение одного голоса на инструменте, а второго — вокально (вместе с педагогом).

Синтез произведения в единое целое:

Если произведение имеет имитационный характер, например, фугетта или инвенция, стоит проработать исполнение тем последовательно, акцентируя внимание на динамике и кульминационных моментах.

- Важно отработать переходы между темами, следя за плавностью, разнообразием тембров и динамическими изменениями.

- Необходимо проанализировать переходы от тем к контрапунктам и обратно к темам.

- Так же, как с темами, следует проработать исполнение контрапунктов друг за другом.

- Обратить внимание на взаимодействие басового и верхнего голосов, учитывая важность диапазона звучания крайних голосов.

- Завершить работу объединением всех элементов в каденциях и кульминациях.

Изучение полифонии представляет собой важный аспект педагогического репертуара детских школ искусств. Работа над полифоническими произведениями не только помогает овладеть техникой исполнения, но и способствует развитию мышления, эмоциональной сферы и воли ученика, а также формированию его эстетического вкуса. Уникальная фактура и специфическая аппликатура, требуемая для исполнения нескольких голосов, делают процесс изучения полифонической музыки важным шагом на пути к пианистическому мастерству.

Таким образом, включение полифонических произведений в программу обучения начинающих пианистов является необходимым с самого начала их музыкального пути. Полифония позволяет педагогам не только развивать широкий спектр технических умений и навыков, но и всесторонне формировать личные качества учащихся.

Список литературы:

1. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. - «Музыка» М., 1982
2. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, М. Кефара. 2008
3. Рабинович И. О работе над полифонией с учащимися начальных и средних классов ДМШ. – В кн.: Очерки по методике обучения игре на фортепиано, выпуск под ред. А.А. Николаева, М., 1965.
4. Фейгин М. Полифония в первые годы обучения. – В сборнике : Ребенок за роялем, «Музыка», М., 1981.
5. Цыпин М. Обучение игре на фортепиано, М.
6. И. Браудо «Об изученииклавирных сочинений И. С. Баха в музыкальной школе». Санкт- Петербург: Композитор, 2013.-89с. Издание 5-е.
7. Н. Калинина Клавирная музыка И . С. Баха в музыкальной школе. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2001, 160 с. Издание 3-е.