Музыкально-исполнительские способности и пути их развития. Аппарат пианиста.

Музыкальный слух.

Музыкальный слух – это способность слышать и переживать музыку в целом и в деталях: выразительность ритма и интонаций, смены гармоний, ладов, тембральных красок. Музыкальный слух понятие многогранное. Он включает ряд компонентов, которые называют видами слуха. Поэтому, воспитывая слух, следует заботиться о развитии всех его видов одновременно.

1.**Звуковысотный слух** – способность различать и воспроизводить звуки разной высоты. Этот вид слуха бывает абсолютным и относительным. **Абсолютный слух** – способность слышать абсолютную высоту звуков без сравнения с предыдущими. Он не играет роли в художественном исполнительстве, тогда как **относительный** заставляет активизировать слуховое внимание, без которого не возможно развитие слуха.

Активный слух – способность отключить из поля слуха все, что отвлекает от музыки, и сосредоточить внимание на всех элементах музыкального языка. Воспитание активного слуха –главная задача развития всех видов слуха.

Способы слухового воспитания: игра на хорошо настроенном инструменте – главное условие; пение – интенсивное сольфеджирование, подпевание во время игры, воспроизведение отдельных звуков в унисон с фортепиано.

Интонационный, мелодический слух – способность к переживанию интонаций и мелодий- цепочки интонаций, которые произносятся с разной степенью напряжения. Развивать этот вид слуха – значит воспитывать «волю к линии» (Мартинсен): умение слышать длину фортепианного звука, мысленно заполнять пространство между звуками – «точками», мыслить горизонтально, «вперед». Воспитание именно этой способности наиболее свойственно русской фортепианной школе, потому что пение на фортепиано, вокализация приемов игры является ее ярчайшей особенностью.

Способы воспитания: выразительное пение мелодии с проигрыванием деликатного аккомпанемента; работа над мелодической линией отдельно от сопровождения; подчеркнуто-выразительная и интонационно – рельефная игра мелодии с очень динамически – отдаленным аккомпанементом; подбор мелодии по слуху.

Полифонический слух –способность дифференцированно слышать пласты фактуры и управлять в процессе игры несколькими самостоятельными звуковыми линиями; способность индивидуально очерчивать голоса, слышать звуковую перспективу (исполнительское распределение пластов фактуры на первый план и второй).

Фортепианная фактура многоплановая, поэтому участие полифонического слуха необходимо в исполнении не только полифонической, но и гомофонно-гармонической фактуры.

Этот вид слуха требует концентрации внимания, умения быстро переключать ее и гибко распределять.

Способы воспитания:

- работа по голосам или по пластам фактуры;

- ансамблевая игра с учителем;

- игра пары голосов с выявлением индивидуальной выразительности каждого;

- пение одного голоса с игрой других;

- игра всей фактуры с подчеркнуто выразительным исполнением другого (по очереди).

Гармонический и ладотональный слух – способность слышать вертикали, тяжесть нестойких гармоний к стойким, эмоционально реагировать на модуляции, смены диссонансов и консонансов, мажора и минора. Гармонический слух отстает в развитии от мелодического, так как человек не может отобразить голосом одновременно два и более звуков.

Способы воспитания:

- работа с гаммами, аккордами, арпеджио – не только для развития пальцев, но и в первую очередь, с целью воспитания написанных выше видов слуха;

- гармонический анализ, выявление модуляций;

- проигрывание «спрессованных» гармоний для вслушивания в гармонический «каркас» сочинения;

- пропевание и арпеджированное исполнение сложных гармоний (уподобление мелодии);

- проигрывание в очень медленном темпе всей фактуры с напряженным вслушиванием во все гармонические, тональные, ладовые смены, осмысление этих «событий»;

- подбор по слуху аккомпанемента к мелодии (самый сильный способ);

-транспонирование.

Тембровый, динамический слух – способность слышать большое количество градаций оттенков и красок, про себя инструментовать фортепианную фактуру, которой существенна некая «партитурность». Это – более тонкая способность, которая опирается на слуховой опыт, яркое воображение, внутренний слух и владение техникой звукоизвлечения.

Способы воспитания:

- словесные характеристики, метафоры, сравнения: тембр должен быть рассказан словами («Больше масла в мелодии», - Игумнов);

- вслушивание в звучание оркестровой, хоровой, вокальной, инструментальной музыки, представляемое «инструментовка» пластов фактуры и поиски на фортепиано соответствующих тембровых и динамических красок;

- игра с предельно детализированным нюансировкой, не выходя за рамки красивого вкуса («Не злоупотребляйте нюансами – это приводит к ожирению вкуса», - Перельман)»;

- поиски динамических пропорций для разных пластов фактуры;

- повторение одного звука с вслушиванием в постепенное вырастание динамики от ppp до fff.

Архитектонический слух или чувство формы – способность строить форму в процессе игры; держа в уме целое, чувствовать пропорциональность частей, подчинять детали главному. Эта способность опирается на интеллект (Г. Нейгауз «Чем умнее исполнитель, тем лучше он чувствует форму»), память, внимание, длинное горизонтальное мышление и эмоциональное восприятие контрастности.

Способы воспитания:

- подробный анализ формы, осмысление динамики, кульминаций и цезур;

-игра целиком всего сочинения по режиссуре педагога, охват целого «любой ценой».

Внутренний (субъективный слух), слуховое представление – способность слышать музыку «в уме», «про себя». Он отвечает за игру «изнутри» - «наружу». «линиеволи» (по Мартинсену), «слушание текста глазами, построение исполнительской формы. Формируется он в осмыслении, что и как «сказать» в музыкальном сочинении. Это главный компонент слуха, который опирается на слуховой опыт, память, воображение.

Способы воспитания:

- подбор на слух, транспонирование;

- чтение с листа текста с предварительным зрительным просмотром текста и озвучиванием его «про себя»;

- замедленное исполнение с установкой над предвосхищение перед исполнением («разведка слухом»);

- дирижирование по фортепианной «партитуре»;

- беззвучная игра едва заметными движениями пальцев;

- игра «пунктиром»: фраза вслух – фраза «про себя»;

- воображаемое исполнение мысленно целого сочинения;

- воспроизведение отдельных слоев или целого сочинения на крышке инструмента;

- выучивание на память без инструмента.

Задание: выучить главные определения лекционного материала.

А. Алексеев Методика обучения игре на фортепиано. Гл.2 Музыкальные способности и их развитие. – М., 1971,1978. (читать).