

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2023.81.26.041

О методах формирования индивидуальной техники: проблема развития ровности, беглости, ловкости и координации в классе специального фортепиано в музыкальном училище

Андреева Ольга Владимировна

Председатель цикловой комиссии «Специальное фортепиано»,
Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова,
190121, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, 1А;
e-mail: info@rimkor.com

Аннотация

Вопросы становления основ профессионального мастерства молодых пианистов всегда связаны с вопросами развития фортепианной техники. При всем обилии методической литературы, тем не менее остается целый ряд вопросов, которые недостаточно изучены в современной научной литературе. Один из них – влияние авторских фортепианных упражнений на становление индивидуальной фортепианной техники и постижение музыкального художественного стиля авторов этих упражнений. Нужно отметить, что большинство авторов упражнений – К.Черни, Ф. Лист, И. Брамс, Ф. Бузони и другие были, прежде всего, выдающимися композиторами-пианистами, замечательными педагогами. Некоторые из них (например, К.Черни) оставили методические труды, посвященные развитию пианистического аппарата, некоторые (например, И. Брамс) не оставили методических трудов. Однако постигая особенности изложения материала можно воссоздать логику развития авторской мысли, логику построения упражнений, их очередность и воссоздать таким образом внутреннюю интеллектуальную основу педагогической и методической направленности его работы. Индивидуальная же работа в классе фортепиано позволяет создать индивидуальную траекторию развития учащегося-пианиста. Благодаря выбору тех или иных авторских упражнений можно не только создать индивидуальную исполнительскую технику, выявить индивидуальный стиль молодого пианиста, но и «изнутри» постичь художественный стиль авторов этих упражнений – выдающихся композиторов-пианистов.

Для цитирования в научных исследованиях

Андреева О.В. О методах формирования индивидуальной техники: проблема развития ровности, беглости, ловкости и координации в классе специального фортепиано в музыкальном училище // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 9А. С. 297-303. DOI: 10.34670/AR.2023.81.26.041

Ключевые слова

Фортепианные упражнения, техническое мастерство, педагогический процесс.

Введение

В книге «Работа над фортепианной техникой» Е.Я. Либерман определяет задачи освоения гамм и арпеджио как знание аппликатур и особенностей черно – белого рельефа клавиатуры, координацию пассажей двухручного параллельного и противоположного движения, беглость, четкость и ровность.

Некоторые из этих понятий нуждаются в расшифровке, методы повышения их качества - в способах работы и репертуарном обеспечении.

Некоторая однотипность инструктивного репертуара, проходимого в музыкальных школах, и его стилистическая оторванность от романтических фактур заставляют находить материал, ставящий более разнообразные фактурно - технические задачи, и методы работы, более тесно связанные с художественными фактурами. Привычные формы гамм, арпеджио, аккордов подготавливают учеников к исполнению произведений классического стиля в предпрофессиональном звене, но не создают подобную базу для романтических изложений. Данная ситуация усугубляется коротким сроком обучения в училище, когда за четыре года нужно пересмотреть профессиональную базу молодого музыканта и освоить обширный стилистически разнообразный виртуозный репертуар.

Основное содержание

Роль инструктивного репертуара в данном случае может быть пересмотрена. Помимо этюдов и гамм активно должны применяться упражнения авторских Сборников, причем или соответствующие индивидуальным проблемам ученика, или предлагающие новые фактуры для работы над традиционными для инструктивного репертуара задачами.

Интереснейшим приемом проработки фортепианных трудностей в училище является фактурный или аппликатурно - звуковой эксперимент, когда технический материал, являясь отражением новаторства стиля, расставляет иные акценты и предлагает иные пути для совершенствования важных в педагогическом процессе традиционных целей - ровности, ловкости, беглости, хорошей координации. Подобную работу можно провести на достаточно традиционном материале. «Подготовительные упражнения к гаммам» Ф. Листа являются схематичными и простыми, если воспринимаются в контексте проблем учеников младшего возраста: почувствовать самостоятельность каждого пальца и естественную включённость мышечных цепочек всей руки. Однако сборник выстроен таким образом, что за простой формулой можно увидеть интересные звуковые задачи. Традиционное выравнивание пальцев всевозможными позициями по две, три, четыре и пять нот может восприниматься и буквально, как вслушивание в качество и динамику звуков в последовательности, и как показ индивидуальности звучания и скорости движения каждой аппликатурной группы в сравнении с другими. Подобным образом можно трактовать и упражнения на трели всеми пальцами в Сборниках М. Розенталя и Л. Шитте, А. Корто. Примеры, вызванные подобным поиском, мы часто видим в исполнительских редакциях. Под влиянием романтических приемов пианизма К. А. Мартинсен предлагает использовать переключивание 3 - 4 - 5 в хроматической гамме для достижения певучего и легкого piano в побочной теме сонаты op. 14 N 1 Л. Ван Бетховена. Профессор Санкт - Петербургской консерватории В. В. Нильсен также советовал оригинальные аппликатуры для поиска краски мелодий. Так в главной теме 4 баллады Шопена предлагались 3, 4 и 5 пальцы для достижения определенного приглушенного и мягкого звучания.

Обогащение технологического процесса ученика экспериментальной и вариантной работой приводит к привлечению значительных ресурсов памяти, мышления, слухового контроля и слухового воображения без многократных повторений привычных и достаточно однообразных формул, однотипных инструктивных этюдов, часто приводящих к утрате слухового внимания и механистичности. Таким образом, пианистическая рутинная - изучение инструктивных формул - приобретает нацеленность на быстро перестраивающиеся в контексте произведений навыки и ориентированность на художественные фактуры.

Экспериментальная работа и варьирование материала идут рука об руку. Однако есть некоторые различия. Первая апеллирует к звуковой и слуховой работе, освоению круга исполнительских средств и их сравнению, исследованию связей средств музыкальной выразительности и технологического строения фактур. Вторая характеризуется нацеленностью на интеллектуально - моторное освоение аппликатурных решений, приобретение опыта фортепианных изложений - фактурного языка романтизма, и развитие навыка быстрого выстраивания движения. Оба процесса являются необходимой частью формирования исполнительского стиля учащегося.

Творческое преобразование инструктивных формул с помощью средств музыкальной выразительности является важной частью данной работы. Ярким примером являются упражнения Ш. Л. Ганона, адаптированные под определенные задачи в Сборнике Е. М. Тимакина «Навыки координации в развитии пианиста». Технологическое решение синхронности представлено очень оригинально - с помощью концептуальной рассинхронизации правой и левой руки в виде ритмических вариантов пятипальцевой позиции, изложенных в форме канона и имеющих различное мотивное строение с динамическим несовпадением, определяемым сменой направления интонационного движения. Как дополнительная трудность обращают на себя внимание варианты деления позиции на мотивы, обозначенные лигами и подчеркнутые паузами. Поставленной автором главной задачей каждого упражнения является ощущение целостности фразировки и интонации, нарушаемых ритмическим и мотивным устройством. Это обусловлено тем, что дыхание во фразе является фундаментальным фактором, именно оно не дает руке останавливаться на каждой мелкой ячейке, прижимать звук, уничтожая естественное движение. Опыт обращения великого педагога к противоположному принципу - координации параллельных двуручных фортепианных формул как к *управляемой системе несовпадения* интонационных, ритмических, динамических и артикуляционных средств правой и левой руки, свидетельствует о том, что не повторение единственного вида оборота приводит к необходимой свободе, но владение разнообразием координационных вариантов с осмысленным привлечением средств музыкальной выразительности.

Материал сборника, посвященного пианистической координации, очень оригинален: это контрастные ритмы и артикуляция в каждой руке, быстрый «обмен» материалом между руками как преодоление двигательной инерции, двухголосное изложение для одной руки, «горизонтальные» и «вертикальные» ритмические переключения, различное мотивное деление. Часть упражнений нацелена на технологическую трудность, блестяще формулированную С. И. Савшинским: «главное не совпадает с трудным», и закладывает основу для исполнения различных по значению фактурных линий виртуозного репертуара.

Интересна и разнообразна вариантная работа с упражнениями различных стилей, нацеленная на традиционные для инструктивного репертуара ценности: ровность, ловкость, беглость. Классические формулы и принципы аппикатур опирались на фундаментальную

установку ровности игры. К. Черни определяет «равномерность» как неперемное свойство качественного и красивого исполнения, в частности, гамм, и рассматривает ее как тройкую: 1. ровность звучности («одинаково сильно, каким бы пальцем ни пришлось»), 2. ровность скорости («звуки должны следовать один за другим в равные промежутки времени»), 3. ровность в выдерживании ноты (артикуляционное legato, особенное внимание к подвороту первого пальца и переключиванию). Эти установки могут быть сохранены и при работе с новыми изложениями. Если рассмотреть новшества фактуры композиторов - романтиков, представленных в Сборниках фортепианных упражнений, то можно найти оригинальные варианты и способы работы с данной технической проблематикой.

Подобный материал, отражающий стилистику романтических фортепианных фактур, повышает уровень владения ритмическими, динамическими и артикуляционными средствами выразительности и эффективно развивает технику ученика. Чередувание рук в формуле - один из приемов. Это может быть и простейшее деление пассажей на ритмические группы, соответствующе играемые каждой рукой поочередно, и сложное аппликатурой деление, предлагаемое в сборниках Ф. Бузони и Ф. Листа. В этом случае слухом оценивается и сравнивается качество исполнения звуков в каждой руке, что интенсивно развивает «неведущую» руку пианиста. Интересно сравнить звуковую ровность соседних пальцев обеих рук при передаче пассажей из руки в руку. Кроме того, в подобных фактурах важен момент переноса руки в следующую позицию «внахлест». Решая звуковую задачу, она должна плавно перемещаться и рассчитывать свою активность для исполнения следующего звена, что является элементом пианистической ловкости. Для отработки переносов можно применять сочетание неодинаковых позиций, например, деление 3+4 или 2+5, чтобы почувствовать отсутствие временной симметрии и различную расставленность позиций в пространстве клавиатуры. Материал для данной работы обширно представлен в Сборниках упражнений Ф. Листа, Ф. Бузони, Р. Йозефи.

Помимо гамм, этот прием широко применяется последовательностях на основе разбитых аккордов. Примеры мы встречаем в пятом и шестом упражнениях главы «Техника аккордов» Ф. Бузони. Автор использует четырехзвучные развернутые позиции, распределенные между руками. По сравнению с гаммами, эти пассажи требуют другой координации из-за более широкого диапазона и позиции, и пассажира.

Звуковая ровность в преломлении романтиков приобретает новые аспекты. С одной стороны, это традиционная динамическая выстроенность линии, с другой - мгновенная перестройка характера звукоизвлечения для изменения динамики следующего звука, относящегося к другому фактурному пласту. Многоплановые фактуры подразумевают точное владение динамическими градациями, нужными для их расслоения, поэтому отпадает возможность игры усредненным звуком. Подобные полифонические упражнения решают проблемы независимости пальцев, культуры взятия и снятия звука гораздо активнее на училищном этапе обучения, нежели простые пятипальцевые последовательности.

В фортепианных изложениях романтиков часто встречается условное деление ладони на две части - «верхнюю и нижнюю части» или на «края и середину», причем с «общими» пальцами. Очень показательное отношение Й. Брамса к важности данной проблематики. В Упражнениях Сборника «51 Ubungen fur Pianoforte» прорабатываются практически все комбинации обособления групп пальцев

Аналогичные задачи часто встречаются в романтической литературе. Примером может служить транскрипция Ф. Шуберта – Ф. Листа – «Маргарита за прялкой».

Все перечисленные упражнения имеют огромное значение для развития пианизма. Проблема игры с активной вовлечённостью руки в одной фактурной линии и пальцевой игры на инерционном движении руки в другой - решает вопрос звуковой ровности в другой плоскости - как выстроенной неровности. Сохранение единства тона в каждом голосе подразумевает умение вернуться не только к прежнему способу звукоизвлечения, но к *динамической логике* каждой линии. Необходимая для подобного управления фактурой расставленность «вес - пальцы» работает с контрастными состояниями пианистического аппарата. Звуковая задача заставляет цельную и свободную руку активно подключаться к звукоизвлечению, причем в различных микродинамических градациях, необходимых для интонирования каждой линии. Пальцы, отвечающие за более легкие «невесовые» пласты фактуры, учатся играть на инерционном движении руки, используя ее поднимающий жест. Многозадачная работа с подобными формулами активизирует и связь пальцев с рукой, и пальцевую моторику без давления руки в каждый звук, что является частой ученической ошибкой, приводящей к невозможности играть быстро.

Заключение

Таким образом, обогащение технологического процесса ученика экспериментальной и вариантной работой приводит к привлечению значительных ресурсов памяти, мышления, слухового контроля и слухового воображения без многократных повторений привычных и достаточно однообразных формул, однотипных инструктивных этюдов, часто приводящих к утрате слухового внимания и механистичности. Таким образом, пианистическая рутина - изучение инструктивных формул - приобретает нацеленность на быстро перестраивающиеся в контексте произведений навыки и ориентированность на художественные факт.

Самое простое упражнение является атомом целостного представления Ф. Листа [Лист, 2018], Й. Брамса [Brahms, 1987], Ф.Бузони [Бузони, 2018], К. Черни [Черни, 2019], Б. Муджеллини [5] – этой блистательной плеяды пианистов - об искусстве фортепианной игры. На этом основании мы можем сделать предположение о необыкновенном богатстве смыслов технических упражнений и множестве заложенных в инструктивные формулы ощущений, которые требуют своего раскрытия, осмысления и включения в живой педагогический процесс.

Библиография

1. Андреева О.В. О фортепианных упражнениях на основе пятипальцевой позиции как основе постановки пианистического аппарата в музыкальном училище. – Музыка. Педагогика. Культура. Сб.науч.и науч.-метод.ст. Вып.5. СПб, :НИЦ АРТ, 2021 – С. 5 – 26.
2. Бузони Ф. Путь к фортепианному мастерству. (вып. 1). - СПб., изд. «Лань», изд. «Планета музыки», 2018, 92 стр.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
7. Лист Ф. Технические упражнения для фортепиано. - СПб., изд. «Лань», изд. «Планета музыки», 2018, 404 стр.
8. Муджеллини Б. Метод технических упражнений для фортепиано, СПб., изд. «Лань», изд. «Планета музыки»,

2020, 396 стр.

9. Черни К. Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано, СПб., изд. «Лань», изд. «Планета музыки», 2019. 72 стр.

10. Brahms J. 51 Übungen für Pianoforte. Editio Musica Budapest, 1987, 56 стр.

On the methods of formation of individual technique: the problem of the development of evenness, fluency, dexterity and coordination in a special piano class at a music school

Ol'ga V. Andreeva

Chairman of the cycle commission "Special Piano",
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov Musical College,
190121, 1A, Matveeva str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: info@rimkor.com

Abstract

The issues of formation of the foundations of professional skill of young pianists are always connected with the development of piano technique. With all the abundance of methodological literature, however, there are a number of issues that are insufficiently studied in modern scientific literature. One of them is the influence of the author's piano exercises on the formation of individual piano technique and comprehension of the musical artistic style of the authors of these exercises. It should be noted that most of the authors of the exercises are K. Cherni, F. List, I. Brahms, F. Busoni and others were, first of all, outstanding composers-pianists, wonderful teachers. Some of them (for example, K. Cherni) left methodological works devoted to the development of the piano apparatus, some (for example, I. Brahms) did not leave methodological works. However, comprehending the features of the presentation of the material, it is possible to recreate the logic of the development of the author's thought, the logic of the construction of exercises, their sequence and thus recreate the internal intellectual basis of the pedagogical and methodological orientation of his work. Individual work in the piano class allows you to create an individual trajectory of development of a piano student. Thanks to the choice of certain author's exercises, it is possible not only to create an individual performing technique, to identify the individual style of a young pianist, but also to comprehend the artistic style of the authors of these exercises – outstanding composers-pianists "from the inside".

For citation

Andreeva O.V. (2023) O metodakh formirovaniya individual'noi tekhniki: problema razvitiya rovnosti, beglosti, lovkosti i koordinatsii v klasse spetsial'nogo fortepiano v muzykal'nom uchilishche [On the methods of formation of individual technique: the problem of the development of evenness, fluency, dexterity and coordination in a special piano class at a music school]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (9A), pp. 297-303. DOI: 10.34670/AR.2023.81.26.041

Keywords

Piano exercises, technical skill, pedagogical process.

References

1. Andreeva O.V. About piano exercises based on the five-finger position as the basis for staging the pianistic apparatus in a music school. - Music. Pedagogy. Culture. Collection of scientific and scientific methodological articles. Issue 5. St. Petersburg, :NIC ART, 2021 – pp. 5 – 26.
2. Brahms J. 51 Übungen für Pianoforte. Editio Musica Budapest, 1987, 56 pp.
3. Busoni F. The path to piano mastery. (issue 1). - St. Petersburg, ed. "Fallow deer", ed. "Planet of Music", 2018, 92 pp.
4. Cherny K. Letters from Karl Cherny on learning to play the piano, St. Petersburg, ed. "Fallow deer", ed. "Planet of Music", 2019. 72 pp.
5. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie [Modern teacher education]*, 2, pp. 10-13.
6. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization]*, 8 (5B), pp. 315-322.
7. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization]*, 8 (5B), pp. 306-314.
8. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal]*, 9 (4B), pp. 564-572.
9. Liszt F. Technical exercises for piano. - St. Petersburg, ed. "Fallow deer", ed. "Planet of Music", 2018, 404 pp.
10. Mugellini B. Method of technical exercises for piano, St. Petersburg, ed. "Fallow deer", ed. "Planet of Music", 2020, 396 pp.