

Доклад

В рамках Раменского ТМО по специальному направлению «Фортепиано для разных специальностей» «Фортепиано для всех!»

«Виды фортепианной техники и принцип их использования в рамках ДМШ и ДШИ».

Выполнила преподаватель МБУДО «Жуковская детская школа искусств «1» Самохина Л. Л.

План.

1. Понятие «Техника, технические навыки пианиста»
2. Для чего нужна техника пианисту – исполнителю.
3. Основные технические формы, разновидности; и принцип их использования.
4. Методические рекомендации к некоторым сборникам упражнений и этюдов.
5. Заключение.
6. Список используемой литературы.

1. Понятие «Техника, технические навыки пианиста»

Что такое техника? Это сумма навыков и умений, без которых невозможно достичь свободы и естественности игры на фортепиано. Одного понимания и одного умения мало. Необходимы навыки, когда руки привычно исполняют свои движения. Мы должны выполнять многие движения не задумываясь, автоматически, на подсознательном уровне. Технику необходимо развивать с первых шагов обучения игре на инструменте на специальном материале этюдов и пьес.

«Техника – это туше, аппликатура, знание правил фразировки» – писала французская пианистка Маргарита Лонг. Точная естественная фразировка помогает преодолению трудностей, дурная – мешает развитию беглости, т.к. влечёт за собой неправильные лишние движения. Грубая «долбёжка» как и болтливое проигрывание одинаково мало приносит пользы. Любые быстрые пассажи должны быть хорошо «пропеты», пальцы, чётко переступая, «берут», «осязают» дно клавиш, мягкая кисть, сообразно с фразировкой помогает объединительным движениям. По мере прибавления темпа степень

плотности опоры пальцев несколько ослабляется, облегчается звук, но цепкость кончиков пальцев, чёткость артикуляции сохраняется. Вопросы овладения техникой фортепиано, обязательно должны учитывать возрастную специфику обучающихся.

Существует множество сторон требований к технике: 1. пространственная точность – попадание на нужные точки клавиш, чтобы игра была чистая; 2. красочная техника – умение играть необходимым звуком, техническим прикосновением; 3. ритмическая точность – умение извлечь звук в нужное время; 4. аппликатурная точность – удачная, правильная аппликатура; 5. штриховая точность – чередование *legato*, *staccato*; 6. быстрота мышления, беглость – полезно учить звеньями.

Само слово «техника» происходит от греческого слова *techné*, которое означает «искусство», «мастерство». Технические упражнения - это хорошее средство для достижения и сохранения фортепианной техники на должном уровне. В педагогической практике используются различные виды упражнений. Большое внимание уделяется гаммам, арпеджио и аккордам. Значение гаммы в том, что они развивают ученика в музыкальном отношении – дают более прочное знание мажорно - минорной системы, воспитывают чувство ладо-тональности, дают возможность приобрести целый ряд навыков, необходимых для воспроизведения более сложных видов фактуры; но помимо этого, следует использовать упражнения, которые помогают ученику преодолевать конкретные трудности. Карл Черни в своей «Полной теоретической и практической школе» советует играть гаммы и упражнения обязательно *ff* и *pp*, с крещендо и диминуэндо, стремясь достичь самого быстрого темпа, который только доступен ученику. Особенно важно, чтобы ученик ясно понял цель упражнений и ту пользу, какую они могут принести, чтобы он максимально сосредоточился на выполнении требуемой задачи и следил за качеством звучания. При работе над упражнениями крайне важна точность заданий и систематичность их проверки. О необходимости кратких ежедневных упражнений говорил и замечательный представитель русского пианизма К. Игумнов. Упражнения, как бы вводят ученика в правильное пианистическое самочувствие и способствуют выработке гибкости, подвижности, выразительности и чуткости пианистического аппарата.

Нельзя обойти стороной и упражнения Ш. Ганона. Поскольку они, в свою очередь, содержат материал разной трудности. Но как полезное сделать ещё и интересным? Проявить фантазию: варьировать штрихи, ритм, не забывать о динамических нюансах, экспериментировать с тембровыми красками.

Словом, не играть механически: следить за двигательными ощущениями и контролировать слухом художественный результат. В результате игра гамм, арпеджио и упражнений станет для ученика занятием несравненно более полезным и к тому же по-настоящему увлекательным. Нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к нагромождению большого количества упражнений и к их механическому проигрыванию.

Здесь важно не только количество, но и качество работы, постоянное совершенствование исполнения, неустанный слуховой контроль.

2. Для чего нужна техника пианисту -исполнителю.

Важно понимать, что техника пианиста – не цель, а средство в достижении художественного результата. К. Игумнов писал, что тот, кто отрывает технику от содержания музыкального произведения, совершает величайшую ошибку.

Пианист должен стремиться овладеть разнообразными видами фортепианной техники: различными фигурациями, техникой двойных нот, крупной и мелкой техникой, скачками, и т.д. Все эти виды неразрывно связаны между собой и нацелены на раскрытие художественного образа: именно преемственность стилей, родство фактур помогают пианисту накапливать технический потенциал.

Мышечная зажатость (чаще всего в плечах) обычно возникает в результате неправильной посадки за инструментом. Острота слухового внимания пианиста находится в прямой зависимости от общей физической собранности. Ключевым моментом в этом должно быть сочетание подтянутости корпуса и свободы рук. Ощущение опоры в спине способствует общей внутренней организованности поддержка мышц спины - одно из главных условий неутомляемости аппарата. Высокое положение головы позволяет следить за исполнением как бы со стороны, лучше контролировать себя, спокойно смотреть на любое расстояние в

любом направлении. Сохранять осанку помогает хорошая опора на ноги. Очень удобна такая посадка, при которой можно было бы в любую минуту встать, не приготавливаясь заранее. При выборе положения пальцев на клавиатуре необходимо учитывать индивидуальное строение рук, а также особенности фактуры произведения. Положение пальцев должно быть таким, чтобы его легко можно было бы изменить. Слишком вытянутые пальцы трудно сокращать; согнутые («крючкообразные») не способны разгибаться во второй фаланге. Поэтому предпочтительнее естественная, слегка закруглённая форма пальцев. Недооценка этих положений губительно сказывается на техническом развитии пианиста и даже может привести к профзаболеванию рук.

В техническую подготовку исполнителя должны также входить упражнения, которые обычно конструируются на материале трудноисполняемых отрывков. Цель этих упражнений двоякая: приспособление к данной конкретной трудности и развитие общего пианистического уровня, восхождение на более высокую ступень технического мастерства.

Фундаментом современной техники является так называемый контакт с клавиатурой. Под контактом с клавиатурой следует понимать ощущение непрерывной связи свободно управляемой руки через конец пальца с клавишей. Это умение направить вес руки в клавишу, умение пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки.

Активные, сильные пальцы являются основой для приобретения всего многообразия техники пианиста. Именно пальцевый удар придаёт ясность и блеск быстрым последовательностям, встречающимся в бесчисленном множестве произведений для рояля. Пальцевая, мелкая техника является самым трудоёмким видом фортепианной техники. Приобрести ее без многолетнего пальцевого тренажа невозможно.

Пальцевый тренаж – это гимнастика, предпосылка игры на рояле, а не сама игра. Упражнения, имеющие целью развитие тех или иных мышц или групп мышц, должны заключаться в том, что эти мышцы нагружаются работой.

3. Основные технические формы и их разновидности.

Целью данного раздела является , точное распределение на необходимые технические формулы(шаблоны) , которые будут использованы в ежедневной практике учащихся в школах искусств.

Задача распределения видов и форм находится в прямой зависимости от понимания ; что определённый вид развивает и , что из себя представляет .

Из этого следует, что существуют два больших направления (подразделения) тех. форм, которые делятся на 2 части; -Мелкая техника. –Крупная техника.Опираясь на приёмы музыкальной фактуры ,виды техники дифференцируются следующим образом: -к мелкой технике относятся группы, охватывающие не более пяти нот без перемены позиции -например Упр. Ш. Ганона.-Гаммовый комплекс и гаммообразные пассажи.-Украшения: «Трель», »Мелизмы» ,»Репетиции». К крупной технике относятся- аккорды ,арпеджио, октавы и.т.д.

Каждое направление или форма имеет множество видов, которые будут нести свою нагрузку на определённые группы мышц, на координацию и.т.д. На основе выше сказанного можно составить таблицу ,где чётко распределены виды и их использование.

1 форма -мелкая.

Вид.	Что представляет.	Что развивает.
Упр.: -Ш. Ганон. 1ая часть сборника №1-6.	Аппликатурно-техническая формула, которая разыгрывается позиционно-секвенторно по всей клавиатуре	-Беглость ,моторику. – Пластичность кисти и запястья . –Координацию двух рук при синхронности воспроизведения. –Опору каждого пальца.
Гаммовый комплекс: -Хроматика. -Диатоника (тональные гаммы).	Линейное мелодическое движение –«пассажи», которые будут использоваться для виртуозности или для создания спец. эффектов в различных муз. формах.	-аппликатурную координацию; - звуковедение на легато; - гибкость и свобода кистевого сустава. Аппликатура гамм складывается в типовые формулы, которые со временем автоматизируются и приобретает беглость и моторика.
Мелизмы.	Различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии, а задачей употребления этих украшений является расцвечивание основного рисунка исполняемой мелодии. В нотном тексте , представляют собой некое подобие аббревиатур, требующих расшифровки	- навык исполнения вставки (мел. украшение) расширяет багаж теоритических знаний знаний . –практическое исполнение развивает метроритмическую организацию и свободу встраивания пассажей в орнамент мелодии
Репетиции.	Пальцевые репетиции по их движениям относятся к так называемой «Жемчужной» технике. Используется как спец. Эффекты или как украшения для	-локальное выделение из художественного текста украшения , с последующей отработкой -выработка в разных темпах скольжения пальцев под ладонь. -встраивание отработанного

	создания наибольшей выразительности.	элемента в общий контекст.
--	--------------------------------------	----------------------------

2. Форма « Крупная».

вид	Что представляет.	Что развивает.
Аккорды.	Построение и взаимодействие ступеней, взятых аппликатурной позицией одновременно, которые перемещаются по всей клавиатуре в определённом порядке.	-закрепление базовых понятий Э.Т.М. о строении аккорда; -приём одновременности звучания с выделением главного направляющего звука; -цепкость, ловкость, опора от плеча.
Арпеджио.	Способ исполнения аккордов, при котором звуки аккорда берутся последовательно один за другим-чаще всего , от самого нижнего к самому верхнему (реже наоборот, сверху вниз) Это техническое упражнение для пианистов на исполнение 11 видов Арпеджио от одного конкретного звука(или в определённой тональности для младших классов) Начинают изучать эти виды арпеджио уже в старших классах музыкальной школы.	-формирование аппликатурных правил; -перенос позиции и координация; - ладовый , мелодический и гармонический слух (учащиеся различают мажорное и минорное строение аккорда). -вариативность распределения ступеней аккорда на короткие и длинные арпеджио. -мышечное растяжение : создание крепкого обруча между 1 и 5 пальцами.
Октавы.	Интервалы между двумя одинаковыми нотами, находящимися в разной тесситуре на клавиатуре.	--мышечное растяжение ,которое удерживается на протяжении создания пассажа. -смена опоры, на мелодически ведущий

		палец.
--	--	--------

4.Методические рекомендации к некоторым сборникам упражнений и этюдов.

Хотелось бы остановиться на некоторых сборниках для начинающих пианистов.

Для освобождения от мышечной зажатости на первоначальном этапе обучения я пользуюсь упражнениями из сборника А.Д.Артоболевской «Первая встреча с музыкой» - «Шалтай-болтай», «Мельница», «Дровосек», «Колобок».

Следующим этапом развития технических навыков является изучение небольших этюдов и пьесок. Я часто обращаюсь к сборнику Е.Ф. Гнесиной «Фортепианная азбука». Небольшие этюды и пьески как нельзя лучше подходят для освоения навыков игры различными штрихами в разнообразной комбинации, а также игры двойными нотами. В конце сборника даются маленькие пьески и этюды с педалью.

Для развития технических навыков очень важны и специальные упражнения для укрепления мышц пальцев. Для маленьких детей хорошо использовать для этой цели упражнения Ш.Ганона. Небольшие по объёму, они легко запоминаются детьми и играют с удовольствием. Можно предложить придумать им названия, как у А.Артоболевской («Рыбак», «Танкист»), но многие дети и без названия с интересом играют эти упражнения. Эти упражнения рассчитаны на то, чтобы и левая рука достигла той же беглости, как и правая. Ещё один способ использовать эти упражнения – играть на двух инструментах одновременно с педагогом. Этим мы достигаем несколько целей – активизация слухового контроля (что также является одним из элементов технического развития) и развитие навыков ансамблевой игры. В дальнейшем эти упражнения удобно использовать для разыгрывания.

Сборник Р.Иозефи «Школа виртуозной фортепианной игры» на начальном этапе обучения я бы рекомендовала использовать выборочно. Например, упражнения для пяти пальцев в C-dur и c-moll. Упражнения небольшие (по 1 строчке) и освоить их не составит большого труда для младшекласников. Также при необходимости возможно использовать упражнения для третьих пальцев с поддерживающим пальцем и упражнения для подкладывания и переключивания пальцев. Другие упражнения возможно использовать в средних и старших классах.

Систематическая работа над этюдами является обязательной стороной комплексного развития техники. Значение этого жанра заключается в том, что этюды позволяют сосредоточиться на разрешении типичных

исполнительских трудностей и что они сочетают специально технические задачи с задачами музыкальными. Чтобы извлечь из этюда максимальную пользу, важно обращать внимание на возможно более тщательную музыкальную отделку произведения. Работа над хорошим качеством звучания, над фразировкой, воспроизведение всех деталей голосоведения – всё это в большой степени способствует успешному преодолению технических трудностей. Ученик должен проникнуться мыслью, что достижение нужной беглости в этюде не цель, а средство для выразительного исполнения сочинения.

Для того чтобы работа над этюдами велась осознанно, ученик должен составить ясное представление об имеющихся в них технических трудностях. При знакомстве с новым этюдом, помимо обычного разбора текста, полезно проделать разбор специально технический – выяснить характерные особенности его фактуры. В дальнейшей работе над преодолением технических трудностей следует применять всевозможные способы: проигрывание в различных темпах, вычленения, ритмические варианты, транспонирование всего этюда или отдельных его построений в другие тональности, специальные упражнения. Каждый этюд рассчитан на разрешение и определённого круга художественных задач. Поэтому в репертуар учащихся нужно включать этюды различных стилей.

Для дальнейшей работы над техникой я рекомендую использовать этюды К.Черни op.821 (160 восьмитактовых упражнений). Эти этюды, несмотря на свой небольшой объём – всего 8 тактов, достаточно сложны для начинающих пианистов и могут служить ступенькой к переходу к более сложным и длинным этюдам Лемуана, Ф. Бургмюллера, К.Черни и др. композиторов. Для закрепления различных технических навыков мне нравится использовать этюды Ф.Бургмюллера, op.100. Этюды очень мелодичны, несложны в исполнении и сочетают различные виды техники. Например: пятипальцевая позиция с подкладыванием первого пальца в этюде №1, сочетание аккордовой техники с пятипальцевой позицией в этюде №2, сочетание аккордов, украшений, репетиций в этюде №3, игра в терцию на легато и стаккато в этюде №5, и т.д. К тому же этюды Ф.Бургмюллера имеют названия, что помогает в исполнении и развивает детское воображение. Например, этюд №1 – «Откровенность», этюд №2 – «Арабески», этюд №4 «Маленькое возмущение», этюд №4 – «Невинность», этюд №7 – «Чистый поток» и т.д.

Также при работе над техническим развитием юного пианиста невозможно обойти вниманием изучение гамм. Для изучения гамм можно рекомендовать

пособие Н.Ширинской «Гаммы и арпеджио для фортепиано». Гаммы здесь даны в порядке возрастания сложности, а представленные подготовительные упражнения помогают добиться лучших результатов.

Каждый из нас в своей повседневной педагогической практике пользуется преимущественно достижениями отечественной фортепианной школы, и практически очень редко следим за развитием фортепианной педагогики за рубежом.

Стоит уделить внимание сборнику упражнений для юных пианистов из серии «A dozen a day», сочиненной ЭднойМейеБарнем, английской пианисткой и педагогом. Эта работа замечательна тем, что она легко усваивается детьми, поскольку, в ней найден оригинальный к детскому восприятию подход.

Дети любят музицировать, но не любят заниматься техническими упражнениями изо дня в день. Они считают это нудным и скучным делом, но зато им нравится бегать, прыгать и т.д. Разнообразные движения необходимы для их физического развития и доставляют им массу удовольствия. Эта любовь к движениям и положена в основу серии «A dozenday» («Дюжина в день»). Аналогия с простыми физическими упражнениями, приятными для тела, помогает чувствовать такие же приятные ощущения в руках и пальцах при игре на фортепиано. Ученики, которым представилась возможность познакомиться с данными упражнениями, были в восторге оттого, что они могли подвигаться не только дома, но и на уроке, оживить свои ощущения и мысли. Усиливает этот эффект удачное графическое оформление серии.

Оригинальная система технического развития юного пианиста «Дюжина упражнений на фортепиано каждый день» представляет собой практические упражнения 5 групп по 12 упражнений. Оригинальность этой системы в том, что Э-М. Барнем предлагает названиями пьес и рисунками к ним установить ассоциативную связь в мышлении ребенка между исполнением упражнений на рояле и гимнастическими упражнениями, с целью достижения психофизического комфорта, 11

Автор: преподаватель ,Зав. Секцией по Общ. Ф- но . – Самохина Л.Л.

способствующего развитию мысленного чувства естественности и гибкости движений рук, силы и независимости пальцев.

Цель этих упражнений: помочь развить сильные и гибкие руки, пальцы. «Многие люди делают утреннюю зарядку перед тем, как идти на работу. Такую же зарядку должны делать наши пальцы, перед тем, как начать заниматься.... Когда первая дюжина будет вами освоена в совершенстве, начинайте учить в том же порядке вторую дюжину».

Все упражнения написаны в До- мажоре. Это облегчает начальный этап работы, а в дальнейшем, при транспозиции, обеспечивает свободное владение всеми остальными тональностями. Темп упражнений не указан. Первоначально для каждого ученика - он свой.

Заключение.

Фортепианная педагогика рассматривает упражнения как одно из важных средств формирования, развития, совершенствования, а также становления техники исполнителя. Обоснование роли упражнений и их места в процессе технического развития пианиста, как и методические рекомендации к их выполнению, даются в пособиях по методике обучения игре на фортепиано, книгах фортепианного искусства, монографиях, обобщающих опыт выдающихся пианистов - педагогов.

Имея опыт педагогической деятельности более 35 лет, я понимаю насколько важно техническое развитие юных пианистов. И в своей работе постаралась выявить наиболее интересные музыкальные пособия как известных пианистов, так и современных авторов в помощь молодым преподавателям фортепиано для использования в повседневной работе над развитием технических навыков.

Работая со своими учениками над развитием технических навыков, я стараюсь опираться как на опыт выдающихся пианистов-педагогов, так и находить новые интересные пособия, созданные современными мастерами фортепианной школы.

Список используемой литературы.

5. Список использованной литературы.

1. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой» - М., 1992.
2. Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста» - М., 1996.
3. Борхузон Л., Морено С. «Гаммы и арпеджио для фортепиано» - Композитор – Санкт-Петербург, 2004.
4. Гаммы и арпеджио, учебное пособие составитель Н. Ширинская – М. – Советский композитор, 1984.
5. Ганон Ш. «Пианист-виртуоз» - Спб: Композитор – Санкт-Петербург, 2002.

6. Гнесина Е. «Фортепианная азбука: сборник упражнений для начинающих пианистов», Советский композитор, 1979.
7. Игумнов К. «Мои исполнительские и педагогические принципы» под редакцией Я. Мильштейна – М., 1966.
8. Мартинсен К. «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли» - М., Музыка, 1966.
9. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» - М., Музыка, 1987.
10. Савшинский С. «Работа пианиста над техникой» - Санкт Петербург, Планета музыки, 2020.
11. Тимакин Е. «Воспитание пианиста» - М., 1989.
12. Черни К. «160 восьмитактовых упражнений», ор.821-м, Советский композитор, 1974.