«Развитие навыка владения фортепиано - одна из основных задач становления хорового дирижера***»***

Свой сегодняшний доклад мне хотелось бы разделить на 2 части:

* **предмет «фортепиано» в программе «хоровое пение» учреждений дополнительного образования детей**
* **предмет «фортепиано» на отделении «хорового дирижирования»
  в учреждении среднего профессионального образования**

Современная практика в сфере дополнительного образования ставит новые цели и задачи обучения перед преподавателем. В первую очередь, система подготовки учащихся нацелена на предпрофессиональную. Но как показывает опыт это не всегда получается. Но цель все равно одна по каким бы программам не работала школа. Это прежде всего гармоничное формирование молодого поколения – его идейно-эстетическое, художественное становление в соответствии с современными требованиями в русле культуры и искусства. Эстетическое образование, основанное на активной познавательной деятельности, воспитание у ребёнка художественного вкуса, интереса к музыке, всемерное раскрытие его творческих музыкальных способностей, воображения через освоение «ремесла» – это цели и задачи, стоящие перед преподавателями различных специальностей в ДМШ и ДШИ.

Но у нас сегодня речь о значении и умении владеть фортепиано, в такой профессии или наверное даже призвании дирижер.

Современная действительность такова, что ученики музыкальных школ, подверженные перегрузкам в общеобразовательных школах, походами к репетиторам, занятиями в спортивных и танцевальных коллективах, часто не имеют возможности вдумчиво и полноценно заниматься игрой на фортепиано дома, да и в классе часто бывает трудно добиться от ученика сосредоточенности и целеустремленных занятий. Особенно трудно в этом отношении учащимся хоровых отделений, наши преподаватели нашли выход увеличив количество часов дисциплины, но это не везде, не во всех школах. Там где количество хоровых часов (например хоровая школа) значительно больше, по сравнению с программами ДШИ, и, соответственно, у них еще меньше возможности уделять время занятиям фортепиано. В этой ситуации преподаватель фортепиано должен выработать особые приемы работы, которые будут рационально использовать все особенности развития ученика, будующего дирижера, которые приведут к наилучшим результатам в его музыкальном и техническом развитии.

Вот тут то неразрывная связь предмета «Фортепиано» с профилирующим предметом определяет специфику его преподавания.

Прежде всего - это использование вокальных навыков учащегося. Каждый ребенок умеет петь, а учащиеся хоровики учатся петь еще и грамотно. На уроках хора и вокала им прививаются навыки фразировки, артикуляции. Идет непрерывная работа над качеством звука, воспитывается гармонический и полифонический слух, чувство ритма. Всеми этими навыками нужно пользоваться и на занятиях за инструментом.

Пропевание детских песенок и пьесок на первых уроках фортепиано со словами, сольфеджио, приводит к осмыслению звуков фортепиано, помогает придать им форму. Опыт преподавателей, показывает, что разбор даже самых простых пьесок полезно начинать с прочтения, а потом и пропевания (конечно, с помощью педагога) нот. После такой предворительной подготовки само исполнение пьесы на клавиатуре уже не будет доставлять ученику особых проблем. Домашнее закрепление материала будет также проходить легче и приятнее, что является важнейшим условием для успешного обучения.

Этот же прием наглядней всего дает ученику ощущение силы звука и его тембра. Понятия «громко» и «тихо» весьма относительны и для ребенка не всегда понятно, какой силы звуки он извлекает из инструмента. А пропевание голосом мотивов в различной динамической градации дает ребенку ясные понятия о разнице в силе звучания звуков и приложенном мышечном усилии и позволяет быстрее услышать и осознать разницу в звучании инструмента.

Работа над фразировкой в фортепианной пьесе, ее тембральной окраской также проводится через пропевание целой фразы или отдельных фрагментов мелодии. Многие педагоги советуют пропевание целиком от начала до конца основных, наиболее существенных тем сочинения до игры на фортепиано. Предполагается, что уже на начальном этапе обучения ребёнок должен привыкнуть к тому, что нельзя играть пьесу, не подготовившись к этому: спой мелодию, представь её скорость до игры.

Или например опять кантилена…Объяснения о том, что в этом случае каждая рука должна издавать звуки разной силы, или что рука, играющая мелодию, должна быть «тяжелее» аккомпонирующей руки практически неэффективны. Пропеть мелодию голосом, аккомпонируя себе на инструменте, тоже очень непросто, но очень эффективно, и для учащегося хоровика это самый короткий путь к освоению этого навыка.

В работе над полифонией использование вокальных навыков учащихся особенно необходимо. Начинаем с самых первых пьес с элементами подголосочной полифонии, и в течении всего обучения только пропевание тем, голосов, подголосков (и особенно, в работе над полифоническими моментами с длинными звуками, которые учащиеся чаще всего не слышат) может обеспечить качественный результат. Это превосходный, испытанный метод.

Нейгауз (российский и советский пианист, педагог, профессор Московской консерватории) советовал некоторым ученикам «2-3 такта играйте, потом пойте, опять играйте, опять пойте и т.д.» Много времени уделяется педагогами для освоения навыка глубокого, «опертого» звука и устранения резкого, «прямого»,

не подготовленного внутренним слухом звукоизвлечения.

Здесь также необходимо проводить сравнения с хоровым и вокальным звучанием. На раннем этапе сосредоточиться на достижении глубокого звука можно на материале лирических народных песен.

В тоже время, считаю необходимым заметить, что непроизвольное подпевание (а многие из нас грешат этим) во время занятий или исполнения очень вредит ученику, так теряется способность слышать себя и контролировать исполнение.

При работе над фортепианной техникой также возможно использование вокальных навыков. Сольфеджирование мелодически сложных пассажей, также их ритмическое проговаривание, проговаривание нотами в медленном и подвижном темпе будут большим подспорьем в качественном и виртуозном исполнении.

Еще один метод работы над техникой подсмотрен преподавателями фортепиано, у педагогов по хору. Для укрепления вокальных навыков они применяют пропевание произведений на разные слоги. Отрабатывая технические места их «пульсируют» на разные слоги. Это и «Тири-тири» ,и «така-така» и далее на что хватает фантазии «дили-дили», «трали-вали», «муси-пуси» и т.д.. Пока ребенок проиграет со всеми слогами, место оказывается выученым.

На занятиях хора ученики видят работу дирижера, и использовать элементы этого этого навыка также полезно на уроках фортепиано. Пропевание с дирижированием полезно для осмысления темпа и фразировки. Также динамическое развитие произведения очень просто объяснить, ассоциируя исполнение произведение хором, отведя ребенку роль дирижера. Особенно интересны и полезны такие «ролевые игры» в старших классах в работе над развернутыми пьесами и крупной формой.

Еще одна форма работы, подсмотренная у вокалистов - работа с фонограммами. Новое время, новые формы (делаем все чтобы развить)

Уже существует большое количество нотного материала, снабженного фонограммами, что способствует техническому, метроритмическому и музыкальному развитию детей. В интернете можно приобрести авторские программы Екатерины Олерской, огромное колличество материала ВК и тд.

Или Татьяны Киселевой, которые служат существенным подспорьем в этой интересной работе.

В заключение хочется подчеркнуть, что, используя вокально-хоровые навыки на уроках фортепиано в школе педагог существенно сокращает путь к цели своих занятий - воспитанию юного музыканта дирижера.

Ну а далее если сложилось все удачно наш подопечный выбирает профессию дирижер.

Курс фортепиано на отделении хорового дирижирования является многогранной дисциплиной, которая включает в себя развитие и совершенствование навыков фортепианной игры, аккомпанемента, ансамбля, чтения с листа нотного текста, ЧХП и элементарного транспонирования. Дирижер должен обладать многогранными навыками в своей работе.

Перед преподавателем фортепиано стоит цель максимально грамотно и рационально спланировать работу со студентом, помочь ему сформировать основы профессионально необходимых навыков.

Очевидно, что наилучший результат достигается максимальной приближенностью курса фортепиано к специальности дирижёра – хоровика, основным задачам его обучения.

Мы все знаем что, наиболее близко к партитуре в фортепианной музыке стоит полифония.

В связи с этим, в программу для каждого курса фортепиано включаются два – три полифонических произведения. Подбирая их, педагог ориентируется не только на технические возможности студента - но и на его программу по дирижированию; задачи, которые стоят перед ним в этот период.

Так на первом курсе дирижёры - хоровики изучают по специальности малые формы. Поэтому в классе фортепиано целесообразно работать с канонами, хоралами, фугеттами, инвенциями. Конечно, на первом месте стоят сочинения И.С.Баха, но и добаховского периода – Циполи Д., Пахельбеля И., Перселла Р. и др

На втором – третьих курсах работа по специальности проводится над циклической формой в сложном и переменном размерах, что укрепляет чувство ритма; изучаются произведения со сложным ритмическим строением. В это время в программу по фортепиано уместно включать сюиты, партиты И. С. Баха (в них, кстати, можно найти части любой степени трудности), фуги, вариации.

Работа с полифонией продолжается весь курс обучения будующего дирижера хоровика.

Но мне хотелось бы остановиться на предмете, который не освоить без хорошего владения инструментом, без умения чтения с листа и тд

Конечно это чтение хоровых партитур.

В связи с развитием гармонии и имитационной полифонии хоровая партитура как вид нотной записи возникла в 16 веке вначале в вокальной музыке, а позже распространилась и в музыку для различных инструментальных ансамблей и оркестровых составов.

«Чтение хоровых партитур» является составной частью предпрофессиональной подготовки учащихся по программе «Основы дирижирования». Навыки ЧХП необходимы для дальнейшей практической деятельности будущих дирижеров хора. Исполнение партитуры на фортепиано даёт возможность ознакомления с хоровым произведением.

Для исполнения хоровых партитур на фортепиано учащийся должен как следует владеть навыками фортепианной игры. Игра хоровых произведений во многом отличается от исполнения сольных произведений. **Фортепиано со своим темперированным строем имеет «готовое звучание» и не может способствовать формированию тембровых представлений.** Очень важным умением является видеть и слышать движение каждой хоровой партии и верным штрихом воспроизводить его на фортепиано, и голосом, анализировать форму, фактуру; – выразительно исполнять на фортепиано хоровые партитуры с соблюдением агогических требований, фразировки, нюансировки; – интонировать любой голос партитуры с текстом и сольфеджио с исполнением остальных голосов на фортепиано; – работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов.

В хоровой партитуре вокальные партии помещаются на отдельных строках, расположенных одна под другой. Такая запись дала возможность отчетливо видеть движение каждого из голосов по горизонтали и сочетание голосов по вертикали. Исторически установлен порядок расположения вокальных партий по высотному принципу сверху вниз в следующем порядке: сопрано, альты, тенора, басы.

Еще в 19 веке партии хора записывались в разных ключах: сопрановом, меццо-сопрановом, альтовом, баритоновом, басовом. Постепенно эти ключи вышли из употребления и уступили место двум ключам — скрипичному и басовому. Партия тенора, записанная в скрипичном ключе, звучит на октаву ниже и поэтому в игре на фортепиано транспонируется. В некоторых сочинениях встречается изображение скрипичного ключа в теноровой партии с добавлением цифры 8, а иногда две черточки справа от ключа — над и под четвертой линейкой нотоносца. Чаще всего используют скрипичный ключ с цифрой 8 снизу, как правило, для гитар и аналогичных инструментов, а также для партии теноров в хоровых композициях. Такой ключ впервые стал применяться Танеевым и получил название **«Танеевский ключ».**

Хоровая музыка может быть написана для различных хоровых составов. Она может предназначаться для детских, женских, мужских голосов или же их разнообразном сочетании. Таким образом хоровая партитура различается по составу исполнителей: однородный, смешанный и по виду — то есть по количеству голосов в партитуре. Смешанный хор имеет 4 основных партии — сопрано, альт, тенор, бас. Типичным видом записи сочинений для такого хора следует считать 4х строчную партитуру, но могут быть записаны и на 2х строках (на верхней — сопрано, альт, а на нижней — тенор, бас). Исполнять технически такие партитуры в общем не сложно, сложно тембрально.

А могут и на 6 и 8 если есть дивизи или автор задумал произведение для двух хоров и тд. Представьте себе что все эти строки нужно уметь соединить, исполнить и еще успеть услышать в исполнении и тд

Мы рассмотрели запись произведений, написанных для исполнения a cappella. Но бывает, что с хором звучат различные инструменты, чаще всего фортепиано, тогда инструментальное сопровождение всегда записывается под хоровыми партиями. И дирижер хоровик , должен, просто обязан. Даже если не хватает рук и пальцев на них уметь исполнить, где то упрощая, выделяя главное исполнить все это.

Особого внимания заслуживает умение, в случае необходимости, упрощать нотный текст. Это происходит, когда текст произведения сложен, либо когда исполнитель недостаточно готов технически, либо когда при игре партитуры возникает необходимость играть одной рукой. На занятиях фортепиано следует научить ученика делать это грамотно.

Конечно, при исполнении оригинальных фортепианных произведений такое недопустимо, но в работе с партитурой, аккомпанементом к детским школьным песням, чтении с листа это бывает в отдельных случаях неизбежно.

Поэтому еще одним из наиболее важных частей программы истановления дирижера хоровика, начиная со второго курса, являются ансамбли, аккомпанементы к вокальным произведениям и детским, школьным песням, которые изучаются хоровиками на методике и педагогической практике.

Работа над аккомпанементом важная составляющая программы обучения, так как дирижёр-хоровик аккомпанирует хору, когда разучивает новую партитуру, занимается с детским хором на школьной практике. Умение аккомпанировать себе с одновременным пением вокальной партии необходимо и для сольфеджирования, и для распевания голоса хористов, поэтому в классе фортепиано у студентов развивают навыки аккомпанемента.

-соблюдение устойчивого метроритма;

- ясное ведение нижнего, басового голоса с фразировкой, отдавая ему приоритет; -видеть и хорошо знать хоровую или вокальную партии.

-уметь реагировать на взятие дыхания, смысловые цезуры

Ведь часто, аккомпанируя ансамблю, детскому хору, руководитель не дирижирует и коллектив поет, слушая аккомпанемент, который должен быть предельно ясным во всем: характер, фразировка, дыхание – цезуры и др.

Особое место занимает работа над аккомпанементом к школьной песне.

Во-первых, дирижер в этом случае является и руководителем, и концертмейстером.

Во-вторых, играя аккомпанемент, и поначалу, желательно, вокальную партию, дирижер должен смотреть на учеников, подпевая им, контролируя их поведение, эмоциональное состояние.

И тут особую роль имеет значение владения левой рукой на уровне с ведушей правой, или наоборот.

О роли левой руки в дирижировании следует сказать отдельно. Она должна быть развита на все 100% И развита в гармонии и координации с правой. Именно она имеет основополагающее значение в раскрытии художественного образа, тогда как правая рука показывает в основном метро-ритм. Кроме того, на этапе разучивания нового произведения, в репетиционный период, в работе над школьной песней дирижеру приходится играть левой рукой в то время, как правая занята дирижированием. Это требует навыков координации и умения уверенно играть левой рукой нужные элементы партитуры; один, а то и несколько голосов, аккомпанемент.

Так в период работы над чтением с листа, в начальной стадии работы с аккомпанементом, в случае необходимости и в качестве примера работы с партитурой, возможно:

-играть с мелодией один бас;

-переносить бас в другую октаву;

-собирать разложенные гармонии в аккорд; - менять широкое расположение на тесное и др.

-делать пропуск в аккорде удвоенных звуков

Недопустимо только изменять мелодическую линию, искажать гармонию, метроритм.

Недопустимо перебрасывание голосов из одной руки в другую, если это нарушает плавное голосоведение.

Одним словом без достойного владения инструментом, справится с таким количеством задач в работе с партитурой просто невозможно!

А в заключении мне бы хотелось предложить вашему слуху восьмиголосный хор с дивизи «Достойно есть» Константина Шведова в исполнениии Международного хора под управлением Владимира Горбика

К слову этот хор был собран в Саратове, в его состав вошли Хор Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, Мужской хор Российско-американского музыкального института имени патриарха Тихона.

Навык владения инструментом фортепиано делает личность дирижера многогранной, оптимизирует его творческие способности, развивает фантазию и воображение, артистичность, интеллект, т.е. формирует универсальные способности, важные и необходимые для бедующего руководителя хоровым коллективом.