Интонация (от латинского intono – громко произношу) – совокупность звуковых средств языка, которые помогают разделить произведение на фразы, придать фразам смысловое значение и выразить различные эмоции. Интонация человеческого голоса, голоса музыкального инструмента схожи. Правильное понимание интонации и умение с ней работать, необходимое условие для достижения профессионализма в любой сфере музыкальной деятельности.

Истоки инструментального исполнительства лежат в вокальной музыке. Появление оперы (XVII век) стало ярким проявлением идеалов того времени. Мелодия становится главным выразительным средством музыки, ей придается огромное значение и возрастает роль исполнителя мелодии, как художника, чего не было до этого. Наступает период расцвета индивидуальности. Каждое исполнение становится не похожим на другое. Исполнитель начинает искать выразительные средства, необходимые для создания музыкального образа. Именно в этот момент закладываются основы интонирования. По существу, интонационная работа – желание внести в музыку свое отношение, свое понимание, свою индивидуальность, без изменения нотного текста.

Первоначально инструментальное исполнительство было лишено интонирования. Так, в свое время, Ферруччо Бузони, не допускал смешения области вокала с областью чисто инструментальной. Он как бы рекомендовал забыть о пении при игре на инструменте, так как инструмент (особенно же фортепиано) имеет свою строго ограниченную специфику, свои возможности и требования. Однако со временем, ущербность такого подхода стала очевидной, и пианисты стали применять интонирование в фортепианной музыке. Стремление приблизить звучание инструмента к звучанию голоса повлекло за собой открытие звуко - интонационных качеств инструмента, поиск нюансов, штрихов, фразировки. Инструментальная музыка становится близка человеческой речи.

Что же такое интонация и интонирование в работе преподавателя-инструменталиста?

Музыкальная ткань – это звуки, расположенные во времени. Но простой набор звуков не произведет сильного впечатления на слушателя. Степень воздействия музыки зависит от того, что происходит с нотным текстом, как звуки соотносятся между собой, какое между ними существует напряжение. Это может быть устремленность одного звука в другой, или подчинение второстепенного главному – различных градаций много. В любом случае – это придание смысла тому, что происходит между нотами, т.е интонация.

В основе техники интонирования лежит умение работать с фортепианным звуком.  Звук – материальная сущность музыки. К. Черни призывал музыкантов к постоянному поиску звука. Он считал: «На фортепиано можно извлечь, по меньшей мере, сто оттенков звука. Это подобно живописцу, который из одного тона получает множество оттенков. (Алексеев А. Д.). Разнообразное туше, прикосновение к роялю дает определенную краску, но, если задумываться только о силе удара и характере удара, звук не был бы столь разнообразным. Разнообразным звук становится за счет насыщения его интонацией. Только такой звук можно охарактеризовать совершенно по-разному. Через звук мы стремимся передать слушателю настроение музыки. Если звук сам по себе насыщен и красив, он способен показать любую свою грань, интонацию.

Очень часто приходится сталкиваться с мнением, что на начальном этапе достаточно приобретать только технические навыки, ставить детям руки и осваивать первоначальные штрихи. Это приводит к тому, что ребенок, играя, руководствуется только зрительно-двигательными представлениями, и привить ему впоследствии умение слушать себя, интонировать, выразительно играть – очень сложно. Если с самого начала исполнение даже самых простых песен не включает в себя слуховую интонационную работу, музыка будет для него лишь нотным текстом. Именно работа над интонированием является одним из самых трудоемких процессов в работе и сопровождает все этапы: от разбора произведения до исполнения.

С самого начала нужно приучать ученика к полному звуку, хорошей опоре. Слушать, как тянется звук, как инструмент может петь и как выразительно может быть это пение на рояле. Здесь, конечно, нужно знать, что хочется выразить в звуке, как настроение должна передать мелодия. Прежде чем начинать интонационную работу, мы должны определиться с тем, что хотим услышать. Очевидно, что здесь очень важен так называемый внутренний слух, умение предвидеть и мысленно услышать, представить звук до начала игры. Ученик должен вначале услышать то, что он хочет сыграть, а потом играть. И чем раньше прививать этот навык, тем более чутким, музыкальным и выразительным будет его восприятие музыки, и как следствие, - исполнение.

Внутренний слух – основа интонирования, именно с него нужно начинать, обучая ребенка интонационное работе.

Развивать слух необходимо постоянно, обогащая его разнообразными тембрами, красками, интонациями. Постоянное совершенствование слуха способствует развитию музыкальности и пианизма. Воспитать привычку «предслышания» можно только постоянно призывая ученика вначале услышать исполняемое, затем исполнить, но не наоборот. Поначалу ученик ничего не «предслышит» и не оценивает свое исполнение, так как не имеет даже минимального слухового багажа и не представляет, что на фортепиано можно выразить какие-либо интонации. Не все дети сразу чувствуют связь эмоций, состояний с музыкой, которую они играют. И здесь необходима помощь педагога, который найдет понятные ребенку ассоциации с обычной речью и интонациями, которые присущи простому общению. Задача педагога: рассказать и показать, как может музыка выражать различные настроения и характер.

Начинать работу с учеником нужно с простых песенок со словами. Первым делом обращать внимание на главные ноты во фразах, которые обычно совпадают с ключевыми словами. Чаще всего, это более длинные ноты по сравнению с остальными. И здесь необходимо, чтобы ученик играл их более глубоким звуком. Уже в этом возрасте необходимо приучать придавать особое значение длинным нотам. Длинную ноту не следует брать акцентом. Взятая акцентом нота, в первый момент оглушает слух и, когда мы продолжаем ее слушать, она уже теряет свою часть силы. А звук, взятый глубоко и мягко, располагает к тому, чтобы его слушать. Возникает ощущение, что такой звук длится дольше.

При интонировании важную роль играет соотношение разных длительностей. Мелкие длительности устремлены к более крупным. Именно длинна нота обычно приходится вершиной фразы. Композитор как бы приостанавливает музыкальное движение, выделяя кульминацию. Но конечно, бывает и так, что длинная нота означает остановку и успокоение движения. Хотя в полифонии этот закон действует почти всегда. Принцип пришел из вокальной музыки, где певец может показать силу и красоту своего голоса именно в кульминации.

На фортепиано, где звук обречен на угасание, сложно играть по-настоящему певучие длинные ноты. Поэтому с самых азов надо учить ребенка слушать и слышать длинные ноты. Один звук, конечно, не может выразить музыкальной мысли. Самая мелкая интонация требует 2, 3-х нот. Чтобы освоить с учеником грамотное соединение лигой, с правильным движением руки и нужной микродинамикой, требуется много усилий. И помогает здесь именно интонация.

Добиваться в простых фрагментах достаточной выразительности помогают знакомые ребенку интонации при произнесении простых слов плюс показ педагога. Далее небольшие интонации, над которыми мы работаем, вначале объединяются в мотивы и далее уже становятся фразой. При работе над фразой надо пропеть ее с учеником, поискать кульминацию, подход к ней. Присутствие кульминации -  непременный атрибут фразы. Даже если мелодия не носит активный характер, непременно есть центр музыкальной мысли, требующий устремлений к нему и последующий спад. Нахождение такого рода точек в разных масштабах, от фразы до формы в целом, создает архитектурный остов произведения. И ребенок, исполняя, должен отчетливо представлять то, как произведение построено, и как соотносятся части формы. В рамках фразы необходимо продумать все мотивы и их соотношение. Очень важно почувствовать «дыхание» фразы. При подходе к кульминации обычно берется дыхание, что делает кульминацию более состоявшейся. Так же существует разделительное дыхание между фразами. Дыхание в мелодии помогает лучше воспринять и понять музыкальный материал. Это связано с вокальной природой интонирования, ведь слушатель и исполнитель пропевают музыку, которую слышат и играют. И музыка, в которой нет вокальной логики, не будет восприниматься должным образом, это похоже на речь, без знаков препинания. Важную роль в интонировании фразы имеют динамические спады и подъемы.

Обучая ребенка интонировать, исполнять связно и выразительно даже небольшие мотивы, мы автоматически подготавливаем его к освоению важного фортепианного штриха legato. Умение сыграть legato, «пропеть» мелодию на инструменте, зависит от умения произнести, «проинтонировать» музыкальную фразу. Ведь legato и интонирование глубоко взаимодействуют, интонирование - это натяжение от звука к звуку, а это, безусловно, имеет легатную природу. Если ребенок не чувствует этого тяготения, то его legato превращается в формальное связывание нот между собой. И когда мы говорим, что у учащегося не достаточно legato, нет певучего звука, это означает, что он недостаточно интонирует.

Безусловно, интонационная работа с учеников в некоторой степени усложняет работу, но в гораздо большей поможет приобрести навыки необходимые в дальнейшем для исполнения более серьезных произведений. Так же у учащегося вырабатывается особое прикосновение к инструменту, руки становятся более пластичные, а пальцы более чуткие. Так же важным является то, что поиск выразительной интонации, т.е продумывание музыкально материала, а, следовательно, и проигрывание его помогает ученику быстрей выучить текст, приспособиться к инструменту, и, следовательно, преодолеть многие технические трудности.

При работе с учеником мы должны объяснить ему основные законы интонирования, должны контролировать, прививать вкус, убирать интонационные ошибки. Сделать за него эту работу мы не можем, пока ученик сам не проявит желание сыграть выразительно, пока не приложит собственные усилия. Да и в исполнении остается убедительным только то, что пианист прочувствовал и что ему близко, а все остальное будет неестественно и не органично.

Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что интонирование -это наше творческое отношение к тому, что мы исполняем. Как в литературе, грамотностью владеют многие, но далеко не каждый может художественно писать и говорить, так и в музыке – игра, не освященная мыслью и чувством, безжизненна и неинтересна.

Композитор передает нам музыку посредством нотных знаков, но ведь ноты всего лишь средство для выражения его отношения к миру. И задача исполнителя не только постараться понять это отношение, но еще и передать тот смысл и энергию, которую композитор вложил в нотный текст.  Это сложная задача, но именно здесь начинается настоящее творчество, и музыкант может проявить свой талант, индивидуальность и сделать исполнение уникальным.