

**Портнова Татьяна Николаевна**

**Преподаватель фортепиано МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана,  
г. Калининград.**

**Арсенал возможностей метода стихотворной подтекстовки в решении  
различных исполнительских задач.**

**1. «Вначале было слово»**

Основополагающее значение интонаций устной речи в развитии музыкального искусства было известно с античных времен: драматургия музыкального произведения, характер изложения музыкальной мысли перекликаются с ораторским искусством, риторикой.

Великий русский композитор М.П. Мусоргский говорил: «Какую речь я ни услышу, у меня в голове уже работает музыкальное воплощение этой речи». Как известно, композитор сам писал либретто к своим операм. Ему всегда удавалось удивительно точно зафиксировать и передать музыкальными средствами интонации разговорной речи.

Перед педагогом на раннем этапе обучения стоит задача прямо противоположная: используя весь арсенал возможностей слова, раскрыть маленькому исполнителю смысл речи музыкальной, пока еще непонятной и загадочной.

Хорошим подспорьем для работы в самом начале обучения являются сборники для начинающих, в которых большинство нотных примеров даны в виде простых детских песенок (А.Артоболевская, У. Гиллок, Н. Королькова, О. Геталова и др.) либо со специально сочиненными текстами, которые принято называть подтекстовками.

Доступные детям, яркие, разнохарактерные образы, раскрытые в стихах, их речевая интонация помогают ребенку осмысленно, выразительно и естественно интонировать нотный текст.

## **2.Формы и методы применения словесных подтекстовок**

Многие известные музыканты (Ант. Рубинштейн, И. Гуммель, С. Тальберг, Ф. Blumenfeld, Ф. Шопен) были сторонниками словесных подтекстовок как плодотворного педагогического метода.

Подтекстовки чаще всего применяются в качестве декламационного метода, с целью вокализации музыкальной ткани и, наконец, для осмысления формы музыкального произведения.

### **2.1 Декламационный метод**

Декламационный метод хорош для преодоления метро-ритмических трудностей, отработки артикуляционной четкости и звуковой ровности. Его чаще всего применяют в работе над упражнениями, инструктивными этюдами или гаммами.

Самое первое упражнение, которое я даю своему начинающему ученику в возрасте 5-6 лет – кластерное, где три белые клавиши - «День», а две соседние черные - «Ночь». Поочередно переступая, декламируем известную пословицу: «День да ночь - сутки прочь»

Поскольку дети хорошо знают устный детский фольклор, логично и полезно игру гамм сопровождать проговариванием считалок, скороговорок, дразнилок.

*1.«Тики-таки, тики-таки, ходят в нашей речке раки.*

*Ходят задом наперед и ищут в речке брод»*

*2. «Две кукушки, две болтушки повстречались на опушке*

*Сели рядом на суку, да и давай ку-ку»*

*3. «Бегал заяц по болоту, он искал себе работу.*

*Да работы не нашел. Косой заплакал и ушел»*

Декламация также помогает преодолевать трудности метроритмического свойства: усваивать сложные ритмические фигуры, выдерживать длинные ноты и т.д.

К примеру, в пьесе А. Гедике «Ригодон» кульминация ( 12 -14 такты) приходится на целые ноты, которые провоцируют детей их наполовину «съесть» по той простой причине, что ритм с самого начала до момента кульминации был величиной постоянной, и дети автоматически продолжают следовать ему.

Текст же, проговариваемый в прежнем ритме помогает длительно выдержать точно.

А. Гедике Ригодон или напутствие юному исполнителю

Обращаюсь с глубоким почтением

Из далеких и славных времен.

Попрошу вас сыграть с увлечением».-

Ваш покорный слуга - Ригодон.

Неуклюж и смешон, я в Провансе рожден

И достиг высоты *в королевском дворце*

*и на светских приемах, и вот меня играешь ты...*

Этюд Карла Черни под номером 15 из первой тетради под редакцией Генриха Гермера едва ли можно назвать простым, хотя его играют уже на первом году обучения.

Коротенькие фразы, едва начавшись, на коротком дыхании тут же стремятся к завершению. В связи с этим динамика, как основное средство художественной выразительности, отвечает мелодической линии частой сменой оттенков и чередующимися волнами *crescendo – diminuendo* что требует слухового контроля и развитого интонационного слуха.

Средний раздел этюда контрастен по характеру и практически весь звучит на пиано, требуя чуткого и точного прикосновения.

Как стихи помогут преодолеть эти трудности?

- Незатейливая и трогательная история про одуванчик эмоционально оживит процесс разучивания, а в дальнейшем – процесс исполнения.
- Главные смысловые точки устной речи, тождественные акцентам речи музыкальной, помогут фразировке и осмыслению строения этюда
- Завершение стихотворных фраз на слабом времени заставит смягчить окончание музыкальных реплик.

Этюд К.Черни №28 из 1 ч.ред. Гермер по характеру напоминает тарантеллу.

Текст здесь призван быть метрическим стержнем, помогающим высвечивать опорные смысловые точки мелодии и скреплять мелкие фразы в более крупные построения по принципу «сжатия», поскольку один слог здесь декламируется на три восьмых ноты (триоль).

## **2.2 Вокализация мелодии**

Основой музыкального образа является музыкальная тема, мелодия. Но на рояле петь нелегко: звуки быстро затухают, молоточки стучат...

Устный текст, в котором слово органично и естественно срастается с мелодической линией и дышит одним дыханием с ней, раскроет ученику секреты интонирования, т.е. подскажет, где находятся главные смысловые точки, научит дышать между фразами, выдерживать паузы без выстукивания ритма, а просто подчиняясь ритму стиха.

Возьмем для примера замечательную пьесу С.Майкапара «Сказочка».

Пьес с подобным названием («Сказочка», «Колыбельная сказочка», «Сказка») много в нашем репертуаре для начинающих. Среди авторов - Сергей Прокофьев, Лев Шварц, Жанна Металлиди и многие другие. Несмотря на общее название, вполне можно предположить, что многие были навеяны сюжетом или эпизодом какой-то конкретной сказки. А почему не назвали? Видимо, хотели предоставить свободу выбора, чем мы сейчас и воспользуемся.

Предположим, в данном случае речь идет об эпизоде из сказки «Гуси- лебеди», когда девочка Машенька, разыскивая брата, встречает яблоньку, и начинается диалог между ними.

### **3.Осмысление формы.**

Одной из самых сложных музыкальных форм является сонатная. Тем не менее, по учебному плану сонаты или сонатины дети обязаны играть уже на первом году обучения. Как же объяснить ребенку понятным и доступным языком особенности ее строения и развития?

Попробуем сделать это на примере соль мажорной сонатины И.Берковича, (репертуар первого класса).

Главная тема – хозяева кота Рыжика (побочная тема), которого за лень прогоняют со двора, и он удаляется прочь, т.е. в отдаленную тональность.

Затем хозяева начинают скучать и раскаиваться (разработка) и, наконец, зовут кота обратно. Тот великодушно возвращается домой (в основную тональность).

Как известно, дети 6-7 летнего возраста очень чувствительны к языковым явлениям, но мыслят короткими построениями и по этой причине не могут охватить и осмыслить музыкальную форму, а при исполнении теряют текст. Данная сюжетная разработка по типу либретто поможет в решении этой проблемы.

У некоторых детей, начинающих обучение на фортепиано есть вредная привычка начинать и бросать игру, останавливаться и прерываться во время исполнения. Текст поможет в решении этой проблемы, не давая выскочить из заданного метроритма.

#### 4. Список литературы

1. *Артоболевская А.Д.* Первая встреча с музыкой. М., «Советский композитор», 1986.
2. *Баренбойм Л.А.* Путь к музицированию. М., «Советский композитор», 1979.
3. *Геталова О.* В музыку с радостью С-П., «Композитор», 2011.
4. *Нейгауз Г.* Об искусстве фортепианной игры. М., «Музыка», 1982.