Муниципальное бюджетное образовательное

 учреждение города Новосибирска « Детская школа искусств № 28»

 Головачева М. С.,

 концертмейстер

 О ВАЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ

 ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА

 Новосибирск, 2025

 Содержание

Введение………………………………………………………….3

Определение термина……………………………………………3

История развития понятия и навыка чтения нот с листа……...4

Значение навыка чтения нот с листа……………………………6

Что значит читать с листа?..7

Заключение……………………………………………….………11

Список литературы………………………………………………13

 Введение

 Любой музыкант, в особенности концертмейстер, сталкивается с необходимостью развития и совершенствования навыков чтения нот с листа. Ведь самое первое, что будет делать музыкант с новым незнакомым произведением, это читать его с листа. Тщательный разбор произведения будет следующим этапом после беглого прочтения. Последнее является лучшим способом получить общее впечатление, которое возможно только при активном восприятии музыкального материала, то есть проигрывании его самостоятельно максимально приближенно к концертному исполнению. Поэтому развитие и совершенствование навыков чтения нот с листа просто необходимо.

 Определение термина

 Чтение нот с листа – это неподготовленное, концертное по характеру, исполнение музыкального произведения, неизвестного ранее исполнителю. Для более точного определения следует учитывать несколько факторов:

1. Визуально незнакомый текст.
2. Произведение, незнакомое на слух.
3. Воплощение нотного текста в звучащее музыкальное произведение.

Также следует отметить, что чтение нот с листа может иметь несколько разновидностей, исходящих из основного понятия, как:

1. Чтение нот с листа по тексту, знакомому визуально.
2. Чтение нот с листа, знакомого на слух.
3. Чтение нот с листа без инструмента, только визуально.

 История развития понятия и навыка чтения нот с листа

 Первые попытки нотные записи представляли собой закорючки, далекие от современной нотации, хотя именно в то время и появилась необходимость их прочтения. Однако, в силу несовершенства первых примеров нотной записи, многие произведения так и остались нерасшифрованными. Более интересное время, с точки зрения чтения нот, появилось в эпоху , когда распространилась игра по цифровому басу, однако и это музицирование не отвечает современному определению этого понятия. В эту эпоху навык импровизации имел гораздо большее значение и был более необходим и востребован, чем просто чтение нот с листа. И только с усовершенствованием нотной записи до привычной современному музыканту, навык чтения нот с листа приобрел наиболее «чистый» и понятный вид.

 Многие музыканты, и не только пианисты, смогли достигнуть в чтении нот небывалых высот. Примером тому могут быть И.С.Бах, В.А.Моцарт, Ф.Лист, Н.Паганини, С.В.Рахманинов, С. Рихтер и многие другие. Например, Н.Паганини, обладавштй особыми навыками, мог прочитать произведение, перевернув ноты «вверх ногами»; а Ф.Лист считался в этом умении едва ли не гением. Как рассказывали современники, многие слушатели предпочитали, чтобы он играл на выступлениях исключительно с листа, так как только в этом случае его исполнение было безупречно и точно по нотам. Стоило ему повторить произведение еще раз, и он начинал его «украшать» техническими сложностями, как например, исполнить мелодию удвоив ее в октаву или терцию. Клара Вик так писала о нем: « Лист с первого взгляда играет то, над чем мы тяжко и безрезультатно трудимся».

 Разумеется, подобный навык, когда музыкант играет новое произведение так, словно потратил на него многие часы, есть врожденный талант. Однако, развивать навык чтения нот с листа обязательно для всех музыкантов. Наиболее яркая аналогия может быть с чтением книг. Читать учатся с детства, и в силу врожденных способностей кто-то начнет читать в 4 года, а кто-то в 6, но суть остается одна. Ребенок научится читать. В школе так же есть кружки по внеклассному чтению, чтобы развивать скорость чтения и учиться анализировать прочитанное. Подобное необходимо внедрять и в музыкальное образование, причем чем раньше, тем лучше. Осваивая чтение книг, ребенок начинает с чтения букв, затем слогов, слов и, наконец, предложений. При чтении нот с листа происходит тоже самое, но немного труднее. Для чтения нот необходимо развить такие способности как чувство ритма, внутренний слух, внимание, память, музыкально-слуховые представления (для чего просто необходимо слушание музыки) и развитие технических навыков игры на инструменте. Общим принципом с чтением книг у чтения нот будет зрительное восприятие текста. При этом есть еще один важный момент – предугадывание. Читая книги, человек может угадать слово, увидев только первую букву, опираясь на общий контекст. А музыкант, читая ноты с листа, зная особенности стиля эпохи и композитора, в частности, может предугадать дальнейшее развитие музыкальной мысли. И.Гофман писал: «Чтение с листа в значительной степени сводится к предугадыванию, как вы можете убедиться, проанализировав свое чтение книг».[8] Он также выделил два момента, способствующих предугадыванию:

1. Объект (само произведение). Степень закономерности развития музыкальной мысли, упорядоченность ее элементов. Более высокий уровень формально упорядоченного текста дает более высокую вероятность предугадывания продолжения.
2. Субъект (общая «наслушанность» и «начитанность» музыканта). «Быстрота успеха зависит от уровня его образования, ибо, чем оно шире, тем легче предугадать логическое завершение начатой фразы». [8]

 Значение навыка чтения нот с листа

 Что можно сказать о значении навыка чтения нот с листа?

- чтение нот с листа является неотъемлемой частью инструментария музыканта, он важен как часть его профессиональной подготовки.

- хорошо развитый навык чтения с листа способствует скорейшему выучиванию произведения и позволяет ярче проявиться образу и характеру произведения при первом прочтении.

- навык способствует формированию и расширению интонационного опыта музыканта, наряду со слушанием музыкальных записей и концертов.

- помогает в развитии основных музыкальных способностей, таких как развитие слуха, в том числе и внутреннего, чувства ритма, музыкальной памяти, музыкального мышления, аппликатурно-двигательного комплекса (улучшает приспосабливаемость аппарата к техническим трудностям) и артистизм, поскольку создание музыкального художественного образа является частью навыка чтения с листа.

- навык дает большую свободу музицирования.

- этот навык очень важен для преподавателей, так как показ произведения или его частей учащимся является важным способом обучения.

- наконец, навык чтения нот с листа является основой работы концертмейстера.

 Что значит читать с листа?

 Чтение нот с листа - сложный многосоставной навык, который требует рассредоточенного внимания, быстрой реакции, большого визуального охвата нотного текста и умения преобразовывать и видоизменять фактуру практически мгновенно. В отличие от разбора произведения, где используется аналитическое мышление (недостаточно мобильное для чтения с листа), при чтении необходимо быстро, в ущерб мелочам и виртуозным пассажам, уловить и показать главную мысль и характер музыкального произведения. То есть, эта деятельность требует высокую скорость мышления, хорошую подвижность аппликатурно-двигательного комплекса, мгновенную реакцию и наработанных условных рефлексов.

 Для развития этого навыка идти двумя путями. Первый путь - нарабатывать его количеством прочитанных произведений. Особенно в самом начале пути, педагог может помочь привить любовь к подобному музицированию. К примеру, К.Г.Мострас говорит нам, что «чтение с листа должно войти в режим ежедневных занятий наравне с остальными разделами как обязательная, систематическая тренировка в прочтении вначале сравнительно простых, а затем более сложных музыкальных отрывков. Эта важнейшая дисциплина мобилизирует учащегося, обостряет его музыкальный слух, развивает чувство ритма, способность быстро ориентироваться в сложном музыкальном задании, в камерном ансамбле, в оркестре и сольном выступлении». [11]

 Второй путь – методический. Важно усвоить правила и особенности чтения с листа.

 Смотреть в ноты тоже нужно особенно. Во-первых, необходимо охватывать взглядом всю вертикаль музыкальной ткани. В случае пианиста это, как минимум две строчки, а если это камерная музыка или аккомпанемент, то три и четыре и пять строчек. Во-вторых, необходимо смотреть вперед, как минимум, на один два такта, чтобы понимать движение музыкальной мысли. А в случае быстрой музыки, охват должен включать строчку или две. В-третьих, увидев и считав определенный момент музыкального текста, не стоит смотреть назад. Это может сбить с толку и смешать мысль и движения рук. В-четвертых, визуальный контроль над руками должен быть минимальным. Любой случайный взгляд на руки может выбить из колеи. Исключения могут быть только в технически трудных местах, таких как скачки или резкая смена регистров.

 Далее идет интеллект. Происходит обработка визуальных данных и преобразование их в движения. Но прежде происходит следующее:

- распознавание нотных и ритмических формул;

- структурирование материала (мелодия и аккомпанемент, фактура, проходящие пассажи);

- запоминание (в первую очередь кратковременная память для пройденных тактов, пока глаза идут вперед, и для воспоминания музыки, которая уже звучала и повторяется);

- координация (объединение всех элементов);

- работа внутреннего слуха, контроль и предслышание;

- предугадывание (тут больше всего подходит музыка эпохи классицизма и ранний романтизм);

- фактурные упрощения и видоизменения. Тут стоит задержаться.

Что и насколько можно видоизменять? Исполнять желательно максимальное количество написанного текста. Особенно это касается мелодического материала, а вот фактурные потери вполне возможны. Конечно, в случае простого произведения (речь идет о технической стороне произведения) можно и нужно исполнять полный нотный текст. Но что можно, или наоборот, нельзя сократить?

- запрещено сокращать гамму или пассаж, если они служат частью мелодического рисунка, или если пассаж является подготовкой к вступлению другого музыканта. Однако, как связующий элемент или заключительный пассаж в аккомпанементе, их вполне допустимо сократить или вовсе убрать.

- запрещено сокращать гармонические и ритмические басы (особенно в аккомпанементах), но допустимо выпускать из них отдельные звуки и даже созвучия, особенно в быстрых темпах. К тому же, при широком расположении баса и заполнения, можно перенести бас на октаву выше (ближе к аккорду) или, наоборот, сыграть аккорд на октаву ниже (ближе к басу).

- в технически сложных пассажах, где музыкальная мысль ведется удвоенными октавами или другими интервалами, можно оставить только один голос.

Наконец, аппликатурно-двигательный комплекс. Техническая оснащенность современных музыкантов, в частности пианистов, очень высока. К сожалению, специфика образования, начиная с XX века отделила пианистов-исполнителей от навыка чтения нот с листа. поэтому в наше время довольно просто встретить виртуозного пианиста, который с трудом читает довольно простое произведение. Именно поэтому особенно важно прививать навык чтения нот детям с самых ранних лет, подобно навыкам чтения книг. Однако, техническая оснащенность дает возможность воплотить неизвестное произведение максимально качественно. Этому способствует то, что:

- появляется свобода рук и пальцев на клавиатуре без постоянного зрительного контроля;

- аппликатурная техника, позволяющая мгновенно, автоматически выбирать максимально удобный вариант исполнения.

 В комплексе, все это позволяет проинтонировать внутренним слухом музыкальную ткань и выбрать наиболее верное, и удобное, техническое воплощение музыкального произведения.

 * * *

 Отдельно следует сказать о навыке чтении нот с листа в работе концертмейстера. Концертмейстер должен учитывать не только свою партию, но и партию своего солиста. Особенно важным это становится в работе с духовиками и вокалистами, поскольку нужно учитывать то, что перед вступлением всегда следует вдох. Так же следует внимательно следить за сменами регистров в их партии, так как от этого зависит качество вдоха. Например, для взятия высоких нот вокалисту потребуется больше времени. К тому же нужен слуховой контроль. Концертмейстер должен следить за звуковым балансом и понимать особенности инструмента. К примеру, в ансамбле со струнными инструментами необходимо контролировать звучание рояля, чтобы не заглушить более тихий инструмент.

Поэтому, прежде чем начать совместное музицирование и знакомство с новым произведением следует бегло ознакомиться с некоторыми деталями, которые особенно важны при игре в ансамбле:

1. Обратить внимание на поворотные моменты, такие как смена тональности, размена, темпа, фактурного изложения и характера музыкального произведения.
2. Просмотреть партию солиста (резкие скачки, литературный текст, особые авторские штрихи).
3. Отметить места, где возможно сокращение или изменение фактуры.

 При исполнении сольного произведения в приоритете будет мелодический голос, а при игре аккомпанемента главным становится бас, гармония и ритм, поддерживающие солистов, исполняющих мелодию. В целом, для концертмейстера важен навык работы с фактурой и ее изменением, что требует и опыта и реакции и, безусловно, знание стилей.

 Заключение

 В заключение следует отметить, что развитие навыка чтения нот с листа помогает развить такие музыкальные способности как музыкальное мышление, слух, чувство ритма, воля и артистизм. Начинать же следует с раннего возраста, чтобы подобное умение стало естественной потребностью и каждодневной необходимостью, как игра гамм и арпеджио.

 Ведущую роль в формировании этого навыка и появлении интереса к подобному виду музицирования играет преподаватель. « Подобно тому, как учителю литературы в общеобразовательной школе надо пристрастить ребят к чтению книг, так и педагогу специального класса необходимо заинтересовать учеников чтением музыкальной литературы. Оно должно превратиться в потребность, стать одной из самых больших радостей: в жизни. На это нельзя жалеть усилий: они окупятся с лихвой».[1]

 Список литературы

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепьяно. М., 1961
2. Бажанов Н.С. курс лекций. Новосибирск, 2006
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1979
4. Беркман Т.А. Индивидуальное обучение музыке. М., 1964
5. Брянская Ф.Г. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. М., 2005
6. Верхолаз Г.А. Вопросы методики чтения нот с листа. М., 1960
7. Горелашвили Л.И. Некоторые особенности визуального восприятия и оперативной памяти пианиста в процессе игры с листа. Тбилиси, 1978
8. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961
9. Коган Г. Работа пианиста. М., 2004
10. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л., 1961
11. Кусонская И.Г. Развитие навыков чтения с листа в фортепианных классах ДМШ. Новосибирск, 1987
12. Ляховицкая С.С. Из опыта воспитательной работы в детской музыкальной школе. М., 1969
13. Шендерович Е. Советы аккомпаниатора. М., 1987
14. Шонберг Г. Великие пианисты. М., 2003