

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа»

□ Единый методический день

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**«Общее и особенное между чтением с листа и
разбором музыкального произведения»**

5 - 8 классы

Подготовила
Чичкан Людмила Витальевна
преподаватель по классу фортепиано

пос. Раздольный
Камчатский край
2025-2026

Методическая разработка

«Чтение с листа и разбор произведения в старших классах ДМШ: от технического освоения к художественному осмыслению»

«В старших классах чтение с листа должно становиться актом творчества, а разбор – лабораторией интерпретации»

Введение: Новые вызовы и новые цели

В старших классах оба процесса – разбор и чтение с листа – качественно меняются. Они перестают быть просто упражнениями и становятся **ключевыми инструментами для профессионального становления юного музыканта**, независимо от того, планирует ли он поступать в колледж или просто хочет стать грамотным любителем музыки.

Новые акценты:

- Сложность текста:** Произведения полифоничны, фактурно насыщены, требуют развитого аппарата.
- Художественная задача:** На первый план выходит не «как играть», а «что выражать».
- Самостоятельность:** Учащийся должен научиться работать с произведением без постоянной помощи педагога.

Часть 1. Общее: Углубление единого фундамента

В старших классах общие навыки обоих процессов становятся более комплексными.

Общий навык	Как он проявляется в старших классах (и в разборе, и в чтении с листа)
Структурно-аналитическое мышление	Умение мгновенно или в процессе анализа видеть не просто ноты, а форму произведения (период, простая 2х-3х-частная, рондо, вариации), каденции, тональные планы, развитие тем.
Стилистическая компетентность	Понимание особенностей языка разных эпох (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, современность) и умение применять соответствующие штрихи, артикуляцию, динамику.

Общий навык	Как он проявляется в старших классах (и в разборе, и в чтении с листа)
Сложная координация и звуковедение	Способность вести несколько самостоятельных голосов в полифонии, контролировать педализацию в романтической фактуре, выстраивать иерархию голосов в аккорде.
Артистизм и образность	Даже при первом прочтении или начальном разборе необходимо сразу искать и пытаться передать художественный образ, характер, эмоцию .

Часть 2. Особенное: Специализация задач для старшеклассников

Различия между процессами углубляются, и педагог должен четко ставить разные цели.

Критерий	Разбор произведения (Лаборатория Интерпретации)	Чтение с листа (Тренировка Профессиональной Реакции)
Цель	Создание концепции исполнения, выстраивание детализированного исполнительского плана.	Мгновенное схватывание стиля, формы и характера с целью быстрого воссоздания общего звукового образа.
Метод работы с текстом	Деконструкция. Глубокая работа по слоям: отдельно по голосам (в полифонии), отдельно над мелодией и аккомпанементом, выучивание наизусть по кускам. Тщательное проставление и фиксация аппликатуры, педали, оттенков.	Целостное схватывание. Опора на типовые фактурные формулы (например, фигурации в аккомпанементе романсов, стандартные пассажи). Аппликатура выбирается интуитивно, на основе отработанных принципов.
Роль анализа	Углубленный и детальный. Анализ гармонии, формы, мотивного развития является основой для осознанного выбора средств выразительности.	Мгновенный, «ситуативный». Быстрая оценка: «Это Бах – значит, педаль легкая, голоса независимы», «Это Шопен – значит, rubato, педаль глубже, мелодия на первом плане».

Критерий	Разбор произведения (Лаборатория Интерпретации)	Чтение с листа (Тренировка Профессиональной Реакции)
Уровень сложности	Произведения на пределе технических и художественных возможностей ученика («программные» произведения).	Произведения на 2-3 уровня проще текущего репертуара, но стилистически разнообразные. Идеально – ансамбли (аккомпанемент, 4 руки).
Критерий успеха	Глубина, точность, убедительность художественного высказывания.	Непрерывность, темп, верная передача общего характера.

Часть 3. Практические методы и приемы для работы в старших классах

1. Интеграция анализа в разбор (Мост к осознанности):

- **«Карта произведения»:** Перед началом разбора ученик самостоятельно (или с помощью педагога) составляет схему-анализ: определяет форму, тональный план, основные темы, кульминации. Это превращает разбор из «заучивания нот» в «исследование».
- **«Стилистический брифинг»:** Ученик готовит небольшое сообщение об эпохе, композиторе, стиле произведения. Это формирует осознанный подход к интерпретации.

2. Трансформация чтения с листа в творческий акт:

- **«Чтение с листа с элементами интерпретации»:** Задание: прочитать незнакомую пьесу романтического характера, сразу пытаясь передать динамические оттенки, грубо наметить кульминацию. Упражнение на **смелость художественных решений**.
- **«Анализ перед проигрыванием» (для чтения с листа):** Дать 1-2 минуты не для того, чтобы посмотреть ноты, а чтобы проанализировать: «Определи форму, найди рецензию, где, по-твоему, кульминация?». Это готовит мозг к целостному восприятию.

3. Работа с ансамблем как высшая форма чтения с листа:

- **Аккомпанемент:** Умение читать с листа партию аккомпанемента к романсу или инструментальной пьесе – бесценный навык. Он учит слушать партнера, держать темп, реагировать.
- **Фортепиано в 4 руки:** Чтение партий симфоний, увертюр в 4 руки – лучший тренажер для охвата сложной фактуры, понимания оркестровых красок и развития полифонического мышления.

4. Целевой отбор репертуара для чтения с листа:

- **«Стилистический марафон»:** Подбирать материал для чтения, охватывающий все эпохи: от танцев эпохи Возрождения до джазовых пьес и минимализма.
- **«Профориентация»:** Для учащихся, планирующих поступать в колледж, материал для чтения должен приближаться по сложности к экзаменационным требованиям (например, несложные пьесы классического репертуара, легкие полифонические пьесы).

Часть 4. Роль педагога: от диктатора к режиссеру-наставнику

В старших классах меняется и роль преподавателя.

- **При разборе:** Педагог не дает готовые ответы, а задает наводящие вопросы: «*Как ты думаешь, почему здесь нужно именно такое штриховое обозначение?*», «*Какую гармонию здесь использует композитор и как это должно повлиять на нашу динамику?*», «*Где, по-твоему, скрытая кульминация этой фразы?*». Мы учим их **самостоятельно мыслить**.
- **При чтении с листа:** Педагог создает «безопасную» среду для экспериментов, поощряет смелость, помогает анализировать ошибки *после проигрывания*, задавая вопрос: «*Что из-за чего пошло не так? Не хватило зрения, техники, не распознал гармонию?*».

Заключение: Синтез как основа профессионального роста

В старших классах ДМШ чтение с листа и разбор произведения окончательно перерастают в две стороны одной медали – **процесса становления музыканта-интерпретатора**.

- **Без качественного разбора** чтение с листа останется поверхностным.
- **Без развитого навыка чтения с листа разбор** новых произведений будет занимать непозволительно много времени, а кругозор учащегося останется узким.

Задача педагога – добиться их синергии (усиливающего эффекта взаимодействия), когда глубокий аналитический опыт, полученный при разборе, питает интуицию и быстроту реакции при чтении с листа, а смелость и целостность, воспитанные чтением с листа, помогают создавать более яркие и свободные интерпретации в основных произведениях.

Таким образом, мы готовим не просто «сдающего программу» ученика, а **творчески мыслящую личность**, готовую к дальнейшему профессиональному обучению или к осознанному любительскому музицированию.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1 Памятка для учащегося "Как разбирать произведение"
- 2 Памятка для учащегося "Как читать с листа"

Памятки можно распечатать и вложить в нотные тетради учащихся. Они служат отличным напоминанием и структурируют самостоятельную работу, делая ее более эффективной.

Практические пособия для ДМШ:

Милич Б. «Фортепиано», 4 - 5 классы (по выбору)
Сборник «Фортепиано», 5 класс ДМШ (по выбору)
Прокофьев С. «Детская музыка» (по выбору)
Кабалевский Д. «Тридцать детских пьес» (по выбору)
Моцарт В. Избранные симфонии. Переложение для фортепиано в четыре руки (по выбору)
А. Бородин Маленькая сюита для фортепиано
Милич Б. «Фортепиано», 6 - 7 классы ДМШ (по выбору)
Сборник «Фортепиано», 6 – 7 классы ДМШ (по выбору)
Роули А. Миниатюрный концерт для фортепиано с оркестром.
Григ Э. «Лирические пьесы»
Кабалевский Д. «24 легкие фортепианные пьесы» (по выбору), «Тридцать детских пьес» (по выбору)
Хачатурян А. «Альбом для юношества» (по выбору)
Шостакович Д. «Детская тетрадь»
Шуман Р. «Альбом для юношества»
Щедрин Р. «Тетрадь для юношества», «Полифоническая тетрадь»
Моцарт В. Избранные симфонии. Переложение для фортепиано в четыре руки (по выбору)
Ф. Мендельсон Песни без слов
С. Слонимский «От пяти до пятидесяти»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Артоболевская А.Д.** Первая встреча с музыкой. – М.: Советский композитор, 1985. – 110 с.
2. **Баренбойм Л.А.** Путь к музицированию. – Л.: Советский композитор, 1979. – 352 с.
3. **Готлиб А.** Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971. – 96 с.
4. **Гофман Й.** Фортепианская игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М.: Классика-XXI, 1998. – 224 с.
5. **Нейгауз Г.Г.** Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
6. **Тимакин Е.М.** Воспитание пианиста. – М.: Советский композитор, 1989. – 144 с.
7. **Цыпин Г.М.** Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.

Данная разработка также опирается на многолетний личный педагогический опыт и анализ современных методических тенденций в области музыкального образования.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ: «КАК РАЗБИРАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»

5-8 классы

Название: «Стратегия Артиста: От Текста к Образу»

Твой разбор – это не просто заучивание нот, а создание будущего исполнения.

I. ЭТАП: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ («Застольный период»)

Без инструмента, с партитурой и карандашом в руках.

1. **Анализ формы:** Определи структуру (период, 2х-3х-частная форма, рондо, вариации). Отметь карандашом основные разделы.
2. **Гармонический слух:** Определи тональный план, отметь интересные, нестандартные аккорды, модуляции.
3. **Детализация:** Выяви и выпиши/отметь все авторские указания: темп, динамику (f, p, cresc., dim.), агогику (rit., accelerando), штрихи (legato, staccato).
4. **Артистический замысел:** Сформулируй для себя главную идею пьесы. Каков ее характер? О чем она? Какие краски и эмоции ты хочешь передать?

II. ЭТАП: РАБОТА ЗА ИНСТРУМЕНТОМ («Лаборатория»)

Медленно, по частям, с максимальной концентрацией.

1. **Фактурная работа:** Разбери произведение по слоям. Для полифонии – по голосам; для гомофонной фактуры – отдельно мелодия и аккомпанемент.
2. **Аппликатура и педаль:** Сразу ищи и фиксируй в нотах **удобную и целесообразную** аппликатуру. Наметь основные точки смены педали.
3. **Соединение кусков:** Сначала собери фразы, затем предложения, периоды и, наконец, целые части.
4. **Работа над сложностями:** Выдели технически сложные места. Отрабатывай их отдельно, применяя различные методы: ритмические варианты, игра с разными штрихами, медленная игра с усиленным слуховым контролем.

Главный принцип: Не позволяй пальцам бежать вперед головы и ушей.

Каждый шаг должен быть осознанным.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ: «КАК ЧИТАТЬ С ЛИСТА»

5-8 классы

Название: «Алгоритм Профессионального Чтения»

Чтение с листа – это искусство мгновенной интерпретации.

ДО ИГРЫ (30-60 секунд):

1. Макроанализ:

- **Форма:** Определи тип пьесы (прелюдия, танец, песня?), найдите основные разделы (реприза, середина).
- **Стиль:** По характеру и фактуре определи эпоху (Бах? Моцарт? Шопен?) и соответствующие штрихи.
- **Тональный план:** Отметь, где происходят смены тональности.

2. Микроанализ:

- **Фактура:** Пойми, из чего она состоит (мелодия + аккорды, полифония, фигурации).
- **Сложные места:** Быстро найдите в тексте самые трудные фрагменты (пассажи, скачки, сложный ритм) и мысленно «проиграйте» их.

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ:

1. Темп и ритм – ПРИОРИТЕТ: Выберите умеренный, НЕ МЕНЯЮЩИЙСЯ темп. Ритмическая пульсация – незыблема.

2. Тактико-технические решения:

- **Упрощай:** Сложный аккорд можно сыграть не полностью, быстрый пассаж – в основном контуре. Пропускай мелизмы.
- **Слушай вертикаль:** Контролируй базовое гармоническое развитие, это основа музыкальной логики.

3. Художественные амбиции: С первых тактов старайтесь передать характер. Исполняйте, а не просто озвучивайте текст. Наметьте общую динамическую кривую.

4. Непрерывность: Любой ценой сохраняйте движение вперед. Ошибка, исправленная «на ходу», ценнее остановки.

После игры: Проанализируйте, что вызвало наибольшие трудности, и используйте это для работы над техникой.

