

Педагогические науки

УДК 78.072 (075)

Ю.Г. Цицишвили

Цицишвили Юлия Григорьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры звукорежиссуры Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), youliya82@mail.ru

**ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ»**

В данной статье автором рассматриваются особенности преподавания дисциплины «Чтение с листа» студентам эстрадно-джазового направления.

Ключевые слова: эстрадно-джазовое пение, вокальный репертуар, нотный текст, чтение с листа.

Y.G. Tsitsishvili

Tsitsishvili Yulia Grigor'evna, PhD, associate professor of Sound engineering department of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40 let Pobedy St., 33), youliya82@mail.ru

**FEATURES OF TEACHING OF DISCIPLINE «READING THE NOTES»
FOR STUDENTS OF THE SPECIALIZATION «POP-JAZZ SINGING»**

In this article the author considers the features of teaching of discipline «Reading the notes» for jazz direction students.

Keywords: Pop-jazz singing, vocal repertoire, musical notation, reading the notes.

Целью дисциплины «Чтение с листа» является изучение и освоение теоретических, методических и практических основ работы с нотным текстом, развитие профессиональных умений и навыков, направленных на формирование высококвалифицированного специалиста.

Дисциплина «Чтение с листа» присутствует в учебных планах различных музыкальных специальностей и направлена на совершенствование и целостное профессиональное развитие будущего музыканта. Причем в освоении данной дисциплины студентами различных направлений должна учитываться специфика каждого из них. Так, для студентов-вокалистов эстрадно-джазового направления актуальным представляется развитие следующих навыков: специфического вокального слуха как профессионального компонента слуха музыкального; умения работать с различными видами вокальных партитур и гармонических цифровок; переложения музыки для ансамблевого исполнения; чистоты интонирования в ансамбле; транспонирования нотного текста; подбора музыки по слуху и создания простейшей аранжировки на фортепиано или синтезаторе, а также импровизации.

Таким образом, при проведении занятий педагогу приходится обращаться к внушительному количеству учебной, методической, нотной литературы, мультимедийным и прочим источникам, относящимся к различным областям научного знания и практической деятельности, к педагогическим разработкам таких учебных дисциплин как «Сольфеджио», «Джазовая гармония», «Вокальный ансамбль», «Импровизация», «Фортепиано», «Практика работы на клавишных электронных инструментах» и др.

Поскольку дисциплина «Чтение с листа» направлена на решение большого количества профессиональных задач, то целесообразно выстроить учебный материал, сгруппировав его по разделам, соответствующим видам работы на практических занятиях. Разделы располагаются по принципу постепенного усложнения заданий:

- чтение с листа одноголосия;
- основные принципы работы с партитурой для синтезатора (автоаккомпанемент, работа с тембрами);
- освоение двухголосия и трехголосия;
- транспонирование и работа с различными музыкальными ключами;
- мелодия с буквенным обозначением гармонии (цифровкой);
- подбор по слуху;
- гармонизация мелодии;
- вокальная импровизация на заданную гармоническую основу (цифровку);
- фактурная импровизация на заданную гармоническую основу (цифровку);

Чтение с листа одноголосия. Данная форма работы является основополагающей, поскольку направлена на формирование чистоты вокального интонирования, а также скорости прочтения и освоения нотного материала. Успешность приобретения указанного навыка зависит от нескольких составляющих. С одной стороны, студент должен научиться визуально определять, слышать «внутренним» слухом и уметь воспроизводить так называемые «стандартные структуры», «формулы», из которых состоит мелодия (различные виды интервалов и аккордов в восходящем, нисходящем и «ломаном» расположении, гаммообразное движение, движение по звукам аккорда, звукоряда, устойчивые ритмические формулы и т.д.). Поэтому в отдельный вид работы следует включить интонирование интервалов, аккордов и прочих структур от различных звуков в восходящем и нисходящем движении. С другой стороны, студент должен уметь охватывать нотный пример в целом – определять модуляции и отклонения, наличие признаков симметрии и музыкальной формы уже на этапе предварительного анализа, до непосредственно исполнения.

Таким образом, целесообразно разделить материал данного раздела курса на две части, расположив его по степени усложнения заданий, от

простого к сложному: в первой части уделить внимание диатонике, во второй – хроматизму и модуляции. Одна из задач дисциплины – добиться, чтобы студент научился чувствовать метрическую организацию произведения, ясно ощущать сильную долю такта и временное соотношение различных длительностей. Поэтому на начальном этапе можно ввести элементы дирижирования при пении, либо воспользоваться метрономом или ритмическими стилевыми шаблонами синтезатора.

Опыт показывает, что полезным является чтение одноголосных примеров, разбитых на две строчки, где запись мелодии переходит из одного музыкального ключа в другой. На первоначальном этапе рекомендуются «привычные» – скрипичный и басовый ключи, далее следует добавлять альтовый, теноровый и т.д.

Кроме того, требует внимания отработка таких типовых структур, как «пунктир» в различном ритмическом соотношении, а также мелизмы, исполнение которых может представлять трудности.

Чтение партии в басовом ключе с исполнением в «родной» тесситуре – важный элемент развития навыка свободного владения нотным текстом и чистоты интонирования.

Кроме того, некоторые нотные примеры (подобные отрывку из Трио П. Чайковского), являются хорошим материалом для проведения эскизного музыковедческого анализа (форма, ладотональное развитие, средства выразительности, наличие типовых интонаций и т.д.), позволяющего на практике применить теоретические знания, например, умение определять степени родства тональностей.

Основные принципы работы с партитурой для синтезатора (автоаккомпанемент, работа с тембрами). На современном этапе владение синтезатором является неотъемлемой частью компетентности будущего специалиста в области эстрадно-джазового исполнительства. Включение в процесс обучения синтезатора дает возможность существенно расширить виды работы на занятиях по чтению нот с листа, тем самым оптимизировав

развитие музыкальной памяти, тембрового слуха, творческого воображения. Кроме того, работа с данным электроакустическим инструментом направлена на совершенствование знаний в области элементарной теории музыки, инструментовки и звукорежиссуры.

Сначала необходимо ознакомить студента с устройством и принципами работы инструмента, а также уделить внимание исполнению произведений в режиме упрощенного взятия аккордов – так называемого автоаккомпанемента (Chord), в арсенале которого всего 4 вида аккордов: мажорное и минорное трезвучия, мажорный и минорный септаккорды.

Для реализации различных художественных идей рекомендуется поэкспериментировать с балансом громкости каждого из голосов, а также с таким параметром, как панорама, добиваясь разнообразных эффектов звучания. Студенту предлагается исполнить вокальную строчку (сольфеджио) под аккомпанемент синтезатора.

Для прочтения с листа произведений в режиме Fingered от студента требуется навык построения на клавиатуре гармонических последовательностей (цифровок), поскольку данный режим подразумевает взятие аккордов в их полнозвучном виде.

При прочтении нотного текста студент должен продемонстрировать тембровое мышление, а также знание диапазона инструментов.

Освоение двухголосия и трехголосия. Пение многоголосия – важный элемент формирования чистоты интонации, который особенно актуализируется при работе певца в составе вокального ансамбля. По мнению ведущих специалистов в области вокального исполнительства, многоголосие должно практиковаться систематически и параллельно с одноголосием на протяжении всего курса обучения. Данный путь методически подкреплен своей направленностью на естественное постижение различных сторон музыкального искусства в их комплексе (метроритмические, ладовые, интервальные особенности мелодики, гармонии и музыкальной формы). В процессе прочтения нотного текста

многоголосных примеров студент сталкивается с трудностями осмысления и выстраивания музыкальной ткани не только по горизонтали, но и по вертикали. На занятиях студенту предлагается исполнить один голос вокально, а остальные – на фортепиано, что вызывает дополнительные сложности, направленные на развитие координации и музыкального мышления.

В работах, посвященных методике преподавания сольфеджио, указываются два основных подхода в изучении многоголосия, каждый из которых направлен на развитие ладово-ступеневой памяти. Первый связан с опорой на запоминание звучания двух ступеней лада (I и V) в их сопряжении и функциональных связях. Второй – с осмыслением звуков как фонического явления, образующего диссонанс или консонанс и имеющего свое характерное звучание. То есть, первый подход ориентирует в большей степени на мышление по горизонтали, а второй – по вертикали.

Материал занятий следует выстраивать по аналогичному с первым разделом принципу: сначала уделяется внимание диатонике, затем – хроматике и модуляции.

Более сложным вариантом многоголосия и одновременно подготовительным этапом к прочтению полноценной трехстрочной партитуры является пение трехголосных примеров (один из голосов исполняется вокально, остальные – на инструменте).

Транспонирование. Работа с различными музыкальными ключами. Вокалист в своей профессиональной деятельности часто сталкивается с необходимостью транспонирования музыки, продиктованной спецификой собственных тесситурных условий голоса. Уже на начальном этапе при разборе одноголосных примеров на занятиях по чтению с листа рекомендуется вычленять небольшие эпизоды (4–8 тактов) для транспонирования. Следует понимать, что наличие навыка транспонирования тесно связано с развитием музыкального слуха, с умением слышать гармонические тяготения, интервальные соотношения и т.д.

Зачастую работа над развитием навыка транспонирования происходит на занятиях, эпизодически и не комплексно и начинается с переноса произведения на секунду вверх или вниз. В данном случае существует опасность формирования неверного в корне подхода и способа решения данной проблемы студентом – неосмысленного, механического передвижения голосов партии. Важно не допустить подобного, четко обозначив направление работы, в которой первостепенным является слух, а потом уже зрение. Не менее значимым является формирование «музыкальной интуиции», благодаря которой исполнитель может «предугадать» ход музыкального развития произведения. Разумеется, это становится возможным лишь при наличии внушительного багажа музыкальных представлений, полученных путем постижения законов и принципов построения сочинений различных жанров и стилей.

Начинать работу по транспонированию рекомендуется на примерах хорошо знакомых студенту вокальных произведений. Возможно, даже тех, которые уже были изучены ранее в рамках данного курса.

Мелодия с буквенным обозначением гармонии (цифровкой). Вид работы, описанный в разделе, является подготовительным этапом на пути к искусству импровизации. Студенту предлагается исполнить вокальную мелодию с сопровождением, соответствующим ее характеру и стилю, ориентируясь на цифровое обозначение гармонии.

Основную часть раздела составляют нотные примеры из вокального эстрадно-джазового репертуара. Следовательно, решая задачу по созданию собственного аккомпанемента, студент должен ориентироваться на стилевую специфику предлагаемого отрывка. При исполнении с листа допустимы типичные формы фортепианного сопровождения: аккордовая пульсация с ведущей басовой линией, которая может быть октавно удвоена и поручена левой руке, либо арпеджированный аккомпанемент с мелодическими элементами, включаемыми на долгих длительностях в момент остановки на

той или иной гармонии. Основным критерий – стилевой и ритмический баланс мелодии и аккомпанемента.

Подбор по слуху. В качестве материала, предлагаемого студенту для подбора по слуху, должны быть задействованы разножанровые музыкальные произведения с преобладанием вокальных форм.

Подбор сочинений производится по принципу постепенного усложнения их гармонической, фактурной, тембровой и композиционной структуры. Целесообразно начинать с вокальной музыки с несложным фортепианным аккомпанементом, далее включая в работу образцы с более насыщенной аранжировкой и инструментовкой.

Студенту следует объяснить, что для решения задачи по подбору на слух разумно руководствоваться принципом «от общего к частному», то есть сначала попытаться охватить произведение целиком, определив его жанр и форму, а затем, исходя из этого, обратить внимание на стандартные гармонические обороты, наличие интонационных формул и т.д.

Непосредственный подбор по слуху может состоять из нескольких этапов:

- прослушивание предлагаемого отрывка целиком. Определение жанра, формы, основной тональности произведения;
- повторное прослушивание. Выделение характерных особенностей произведения: наличие повторности гармонической сетки, характерной для вокальной эстрадной музыки, интонационных формул, секвенционного развития, модуляций и т.д.;
- воспроизведение мелодии голосом;
- подбор вокальной партии и гармонии на инструменте;
- финальное прослушивание. Создание аккомпанемента, соответствующего стилю произведения.

Гармонизация мелодии. Задачами этого вида работы является развитие ладогармонического слуха, музыкальной памяти, чистоты

интонирования и музыкальной интуиции, а также расширение представлений о музыкальных жанрах и стилях, наработка репертуара.

Раздел условно может быть разделен на две части, соответствующие уровням сложности. Сначала работа может вестись над подбором гармонии и аккомпанемента к мелодической линии произведения. На следующем уровне – над созданием целостной аранжировки на синтезаторе.

В качестве закрепления материала можно выполнить следующее задание, основанное на принципе «обратного» действия: проанализировать логику гармонического развития предложенного периода, а затем придумать соответствующую этой логике мелодию.

Вокальная импровизация на заданную гармоническую основу (цифровку). Как известно, сложность импровизации заключается в том, что данный процесс одновременно совмещает в себе и сочинение, и исполнение произведения. В джазовой музыке владение искусством импровизации является необходимостью, поскольку отход от основной мелодии и построение импровизационной линии на ее аккордово-гармонической основе – один из ведущих принципов жанра.

Задачей занятий по чтению с листа является приобретение студентами навыка свободного прочтения и восприятия музыкального текста, как в виде нотной записи, так и в виде цифровок, что представляет собой ключевое условие в развитии и совершенствовании искусства импровизации.

На начальном этапе студенту предлагается, опираясь на аккорды и ритмическую партию аккомпанемента, придумать самостоятельную мелодическую линию.

Усложнение задачи состоит в создании импровизации на довольно самостоятельную и развитую линию партии баса. Важно следить за гармоничным развитием вокальной мелодии, избегая «нагромождений» в виде обилия звуков. При занятиях на синтезаторе рекомендуется исполнять указанную партию соответствующим стилем музыки тембром – контрабаса либо бас-гитары.

Фактурная импровизация на заданную гармоническую основу (цифровку). Целью раздела является создание целостной (вокальной и фактурной) импровизации, основанной на предложенном музыкальном материале. Этот раздел – заключительный этап, суммирующий знания, умения и навыки, приобретенные за период прохождения курса по чтению с листа, а также профилирующих дисциплин в первый год обучения.

Студенту предлагается одноголосный музыкальный период, на основе которого должна быть построена элементарная импровизация. Задачей данного вида работы видится не стремление к созданию сложных, масштабных и продолжительных по звучанию композиций, а четкое понимание студентом конструкции предложенного музыкального примера, слышание его гармонической основы и, как следствие, умение с ним работать, интерпретировать.

Суть успешного выполнения задания – освоение универсальных музыкальных конструкций, а также принципов построения элементов музыкальной ткани (ритмической организации аккомпанемента, развития мелодики), которые могут применяться в виде «шаблонов» для создания импровизации.

Для начала уделяется внимание импровизации на мелодию.

Работа над аккомпанементом требует более детального рассмотрения.

Разнообразить его ткань можно различными способами. Представим аккомпанемент в виде следующих структур:

1. Октавы и ломаные аккорды. Сохранив гармоническую основу, выделяются басы октавами и изменяется пульсация ритма.

2. Ход в басу и трансформация аккордов. Представим бас как развернутую мелодическую линию, добавим «связки» между аккордами. Отдельные аккорды для обогащения гармонических красок трансформируем в более сложные. Так, например, с аккордом G_m можно проделать следующие манипуляции: $G_m \rightarrow G_{m7maj} \rightarrow G_{m7} \rightarrow G_{m6}$.

3. Двухручный аккомпанемент с использованием полудиссонирующих аккордов и элементов джазовой и блюзовой гаммы.

Под полудиссонирующими аккордами понимаются, например, аккорды с увеличенной септимой или ноной. Синкопированный ритм позволит усилить данный эффект. Несмотря на то, что основа джаза – импровизационность, существует несколько звукорядов, которые очень часто применяются и являются характерными для данного типа музыки: хроматический, целотоновый, уменьшенный, блюзовый и «джазовый».

Освоение дисциплины «Чтение с листа» является крайне важным этапом в формировании будущего специалиста, поскольку одной из ее главных особенностей представляется многозадачность. С одной стороны, это овладение рядом специфических знаний из области смежных исполнительских искусств, с другой – естественное развитие художественного вкуса, чувства стиля, культуры исполнительской интерпретации, которое происходит за счет расширения музыкального кругозора через изучение сочинений различных стилей и жанров.