Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»

Гуманитарно-педагогическая академия

Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплинам

Фортепиано, чтение с листа

Специальность

53.02.04 Вокальное искусство

На современном этапе искусство бандуристов приобрело массовый характер и интенсивное развитие. Бандуру широко используют в ансамблях и оркестрах как сольный и аккомпанирующий инструмент. Как символ культуры украинского народа, бандура аккумулирует опыт как исторических кобзарей-бандуристов, так и современные достижения в исполнительстве на этом инструменте. Для того, чтобы воспитать студента-бандуриста необходимо соблюдать определенные правила звуковоспроизведения и звукодобывания. Правильная фразировка, динамика, ритмическая выразительность исполнения – это составляющие процессы работы над музыкальным произведением, конечным результатом которого является создание художественного образа, раскрытие замысла композитора.

Поскольку искусство игры на бандуре сочетает инструментальное и вокальное исполнительство, то важным разделом работы занимает работа над песней (как народной, так и авторской) в рамках лучших традиций украинской исполнительской школы. Поэтому в рабочий репертуар могут поступать произведения из репертуара капеллы бандуристок.

В процессе изучения курса студентам рекомендованы задания для самостоятельной работы, а также рекомендована литература для более совершенного раскрытия сущности музыкального материала.

Основная цель данных рекомендаций – способствовать всестороннему музыкально-эстетическому развитию студентов, формированию исполнительских навыков, обогащению сознания начинающего знаниями лучших образцов музыкального творчества.

„Рекомендации” содержат:

* исторические сведения об украинском народном инструменте-бандуре, который является национальным символом Украины;

• материалы о развитии исполнительства на бандуре;

* краткое изложение основных методических положений обучения игры на бандуре.

УКРАИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ БАНДУРА:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ИГРЫ

С XI в. Известно, что украинский народ имел щипковый инструмент типа западноевропейской лютни "со струнами, которые можно укорачивать придавливанием" (г. Хоткевич). Название его неизвестно, но то мог быть пращур кобзы. Термин «кобза» существовал издавна у многих народов. С XI века. половцы, которые поселились в украинских степях, было слово cobuxci; у татар был кобиз; у турок, хорватов – kopus; у венгров – koboz (кобза), у румын – cobza. Все эти названия относят к лютнеподібного инструмента.

Несмотря на то, что кобза была распространена на соседних с Украиной территориях (у поляков, венгров, чехов и др.), Она называлась украинским инструментом. С XVI в.

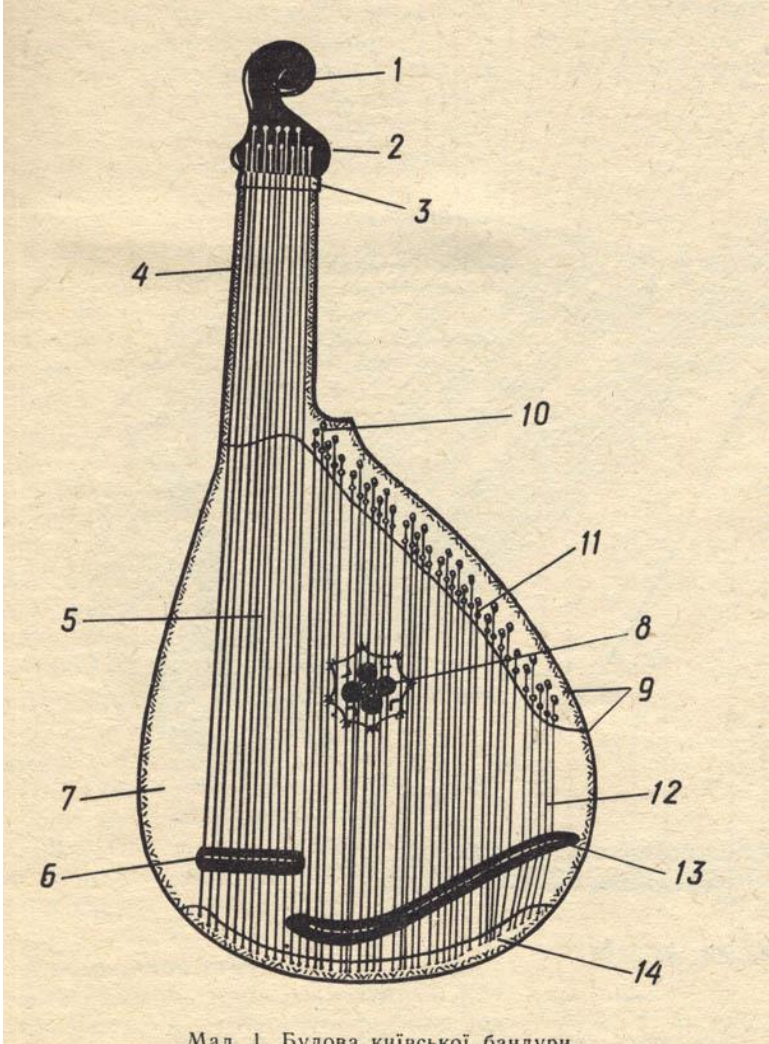
существуют свидетельства, что казаки играли именно на кобзах. Для доказательства этого утверждения Г. Хоткевич приводит цитаты из произведений Папроцкого, Ригельмана, Сярчинського. Также встречаются сведения о том, что кобза бытовала в селах, а в городах – бандура.

В словаре Н. Закревского кобза определена как «...бандура, древний музыкальный инструмент с 8 струнами» уживается преимущественно среди слепыми нищими«; а Кобзарь – »...бандурист,поющий по селам и городам народные песни, аккомпанируя себе на кобзе".

С XVI до XX в. кобза (8-12 струн) прошла определенный путь, став хроматическим инструментом (56-60 струн). Большую роль в усовершенствовании конструкции, строя, приемов игры, создании репертуара для бандуры, сыграл Г. М. Хоткевич в конце XIX – начале XX века.

Современные бандуристы-исполнители пользуются в основном инструментами Черниговской фабрики музыкальных инструментов и Львовской фабрики музыкальных инструментов.

Строение киевской (черниговской) бандуры



Мал. 1. Будова київської бандури

Бандура – один из древнейших украинских народных струнно-щипковых инструментов. Первые сведения о ней достигают конца шестнадцатого века. Сначала на Украине делали долбаные Бандуры из красной ивы, явора, клена, древесина которых обладает хорошими акустическими свойствами. Состояла бандура из корпуса, узкой шейки с ладами и нескольких струн.

Со временем инструмент совершенствовался. Увеличивалось количество басовых струн на грифе; на корпусе появились короткие струны – приструнки, благодаря чему бандура стала грушевидной формы. Расширился ее звуковой диапазон и художественно-технические возможности. Все больше бандура утверждается как сольный и аккомпанирующий инструмент широко используется в ансамблях и оркестрах.

Современная бандура киевского типа состоит из двух основных частей: корпуса, являющегося резонаторной коробкой и грифа (4). Доска которой перекрыта лицевую часть корпуса, называется верхней декой (7). В центре деки-резонаторное отверстие для усиления звука (8). Правая верхняя часть корпуса – шерсток (9) – изготавливается из твердой древесины на нем размещаются колки (10) и костяные порожки (11), на которых крепятся приструнки (12).Ниже резонаторного отверстия расположен подструнник для приструнков (из), а слева от него - подструнннк для басов (6). Гриф (4) - узкая удлиненная верхняя часть инструмента - заканчивается головкой (1) с порожком (3). На головке - колья (2), предназначенные для крепления басовых струн (5).Итак, басовые струны, (самые длинные, обвитые медной проволокой — канителью), находятся на грифе, приструнки – на деке. Внизу струны крепятся на специальных штифтах (14), вверху – на кольях шемстка и грифа.

Современная бандура имеет 56 струн; детская, которой пользуются начинающие,-46 (12 басовых и 34 приструнки).

Рис. 2. Посадка и постановка рук.

Посадка исполнителя и положение инструмента во время игры.

Играют на бандуре сидя. Сидеть надо прямо, не сгибаясь и не наклоняясь на один бок. Стул надо выбирать не очень высокий, чтобы бандура не сползала с колен. Исполнитель должен сидеть примерно на середине стула, держа корпус ровно, с некоторым наклоном вперед. Правая нога ставится под прямым углом к стулу, левая находится несколько впереди. Бандуру ставят на колени так, чтобы плоскость верхней деки была немного развернута к залу, или к слушателю – тогда звук несется прямо к слушателю.

Во время игры на бандуре корпус бандуриста должен быть прямой, но не напряженный.

Левая рука поддерживает бандуру за нижнюю часть грифа и одновременно играет на басах. Большой палец охватывает гриф бандуры, а четыре пальца играют на басовых струнах.

Правая рука играет на приструнках. Она должна быть совершенно свободной, без напряжения. Она держится навеса, локоть не следует прислонять к боку, не класть его на колено.

Звук добывается частью пучка у самого ногтя, но лучше играть искусственными ногтями из пластмассы.

1 курс

На 1 курсе студент должен овладеть техникой выполнения терций, секст, октав, трезвучий. Во время самостоятельной работы необходимо следить за правильным постановлением корпуса и рук. Выполнять упражнения для правой и левой руки из сборников 1 и 2 классы ДМШ (упор. М. Гвоздь). Постановка должна быть свободной и естественной:

• избегать любого напряжения мышц рук и всего корпуса;

• положение пальцев будет перпендикулярным к струнам, а точка соприкосновения со струной – на конце пучки, ближе к ногтю. При контакте со струной важно не нажимать на нее, чтобы звук имел необходимое количество обертонов.

• усвоение целенаправленных движений во время игры на бандуре;

• избегать нажима на струны, чтобы не искажать их звучание.

Правую руку следует держать так, чтобы запястье было немного выше уровня предплечья (см. рис. 2).

Сосредоточить внимание на выполнении всех видов гаммы: терциями, секстами, октавами, короткие и длинные арпеджио, трезвучия главных ступеней лада.

Перворазрядная задача на этом этапе – работа над качественным звуком. Характер звучания на бандуре зависит от выполнения всех требований, в том числе и от положения пальцев правой руки, что должны быть свободными, закругленными, а пучки – перпендикулярными к деке на уровне середины струн, где обертоновость звуков является наиболее полной. На начальном этапе звукообразования следует обращать на следующие моменты:

• подготовка пальцев над струнами;

• «ювелирная» точность попадания на струны;

* прикосновение к струне.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ НА БАНДУРЕ

Основные приемы игры и звукообразования на бандуре:

- ЩИПОК – делается кончиками пальцев или ногтями, что дает резкий звуковой эффект. На начальном этапе лучше научиться чувствовать струну пучками.

- УДАР-прием, который в нотах обозначается крестиком. Выполнение его требует освобожденности всей руки. Почти выпростанный палец бьет по струне, а затем сползает с пучка на ноготь, падая на соседнюю струну.

Самостоятельная работа студента:

1. Следить за правильной постановлением корпуса и рук. Выполнять упражнения М. Гвоздя для правой и левой руки из сборников 1 и 2 классы ДМШ.

2. Сосредоточить внимание на выполнении всех видов гаммы: терциями, секстами, октавами, короткие и длинные арпеджио, трезвучия главных ступеней лада.

3. Важна естественность постановки руки, когда положение пальцев будет перпендикулярным к струнам, а точка соприкосновения со струной – на конце пучки, ближе к ногтю. При контакте со струной важно не нажимать на нее, чтобы звук имел необходимое количество обертонов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 5 класс. К. : Музыкальная Украина, 1983 г. – 72 с.

2. Баштан С., Омельченко А. Школа игры на бандуре / С. Баштан, А. Омельченко. – Ко .: Музична Україна, 1984. – 135 с.

3. Гвоздь М. Бандура 1 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

4. Гвоздь М. Бандура 2 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 76 с.

5. Герасименко А. юным бандуристам / А. Герасименко. - Киев-Львов. - 31 С.

6. Герасименко А. Юным бандуристам: Инструментальные произведения для бандуры и ансамблей бандуристов. / А. Герасименко. – Львов : ТеРус, 2006. – 72 с.

7. Загрудный А. 25 этюдов [обр. для бандуры А. Герасименко]. – Львов : ТеРус, 2004. – 54 с.

8. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 1 класса ДМШ. / А. Омельченко. - К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

9. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 2 класса ДМШ. К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

II курс

Продолжение работы над постановкой рук, совершенствование навыка игры двумя руками. Введение новых штрихов и приемов игры. Динамические оттенки, работа над выразительностью исполнения произведений. Развитие скорости пальцев с помощью упражнений.

Во время самостоятельной работы студент должен овладевать мастерством исполнения музыкальных произведений, развивать свой художественный вкус и музыкальное мышление, создавать соответствующий образ. Для этого необходимо придерживаться заданного темпа, ритма, стараться выполнять все нюансы.

Больше читать с листа, учиться подбирать басы к мелодии украинских народных песен. Воспитывать в себе творческую активность. Знакомиться с литературой по истории кобзарства и теории кобзарства.

Во время педагогической практики использовать знания из области кобзарского искусства в лекциях – концертах для учащихся школ.

Самостоятельная работа студента:

1. Овладевать мастерством исполнения музыкальных произведений, развивать свой художественный вкус и музыкальное мышление.

2. Во время самостоятельной работы над произведением создавать соответствующий образ. Для этого необходимо придерживаться заданного темпа, ритма, стараться выполнять все нюансы.

3. Больше читать с листа, учиться подбирать басы к мелодии украинских народных песен. Воспитывать в себе творческую активность. Знакомиться с литературой по истории кобзарства и теории кобзарства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 5 класс. К. : Музыкальная Украина, 1983 г. – 72 с.

2. Баштан С., Омельченко А. Школа игры на бандуре / С. Баштан, А. Омельченко. – Ко .: Музична Україна, 1984. – 135 с.

3. Гвоздь М. Бандура 1 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

4. Гвоздь М. Бандура 2 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 76 с.

5. Герасименко А. юным бандуристам / А. Герасименко. - Киев-Львов. - 31 С.

6. Герасименко А. Юным бандуристам: Инструментальные произведения для бандуры и ансамблей бандуристов. / А. Герасименко. – Львов : ТеРус, 2006. – 72 с.

7. Загрудный А. 25 этюдов [обр. для бандуры А. Герасименко]. – Львов : ТеРус, 2004. – 54 с.

8. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 1 класса ДМШ. / А. Омельченко. - К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

9. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 2 класса ДМШ. К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

10. Гвоздь М. Бандура 3 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

III курс

На III курсе студент способен освоить более качественный звук, который должен быть полный, тембрально богатый, яркий. Такой звук достигается в процессе работы над техническим материалом и над музыкальным произведением.

Основные приемы игры на бандуре-щипок и удар. Быстрая последовательность ударов в нисходящем гаммообразном движении-это прием скольжения, который используется в выполнении терций, гамообразных пассажей в нисходящем движении. Прием скольжения сочетается с щипком при выполнении гаммообразных пассажей для того, чтобы охватить большее количество струн без подкладывания пальцев.

Очень важна роль верно подобранной аппликатуры для достижения технического мастерства. Аппликатура помогает интонационной, ритмической и динамической выразительности.

Самостоятельная работа студента: на III курсе продолжать совершенствовать свои технические возможности. Гаммы нужно играть систематически, в медленном темпе, прослеживать за движением пальцев силой и тембром звука. Работа над этюдами должна

быть эффективной: необходимо отрабатывать тот прием или технику игры, для которых написан данный этюд. Этюд-не самоцель, а средство для приобретения умений и навыков полноценного исполнения произведений. Развитие самостоятельности студентов в отборе верной аппликатуры, необходимого способа игры.

Самостоятельная работа:

1. Продолжать совершенствовать свои технические возможности. Гаммы нужно играть систематически, в медленном темпе, прослеживать за движением пальцев силой и тембром звука.

2. Работа над этюдами должна быть эффективной: необходимо отрабатывать тот прием или технику игры, для которых написан данный этюд. Этюд-не самоцель, а средство для приобретения умений и навыков полноценного исполнения произведений. Развитие самостоятельности студентов в подборе верной аппликатуры, необходимого способа игры.

3. Продолжать работу над качеством извлечения звука.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 5 класс. К. : Музыкальная Украина, 1983 г. – 72 с.

2. Гвоздь М. Бандура 3 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

3. Гвоздь М. Бандура 4 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 128 с.

4. Гвоздь М. Бандура 5 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 120 с.

5. Герасименко А. юным бандуристам / А. Герасименко. - Киев-Львов. - 31 С.

6. Герасименко А. Юным бандуристам: Инструментальные произведения для бандуры и ансамблей бандуристов. / А. Герасименко. – Львов : ТеРус, 2006. – 72 с.

7. Загрудный А. 25 этюдов [обр. для бандуры А. Герасименко]. – Львов : ТеРус, 2004. – 54 с.

8. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 1 класса ДМШ. / А. Омельченко. - К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

IV курс

Продолжение работы над выразительностью исполнения избранных произведений и ансамблем в капелле бандуристок. Большее внимание должно уделять мелодическому музыкальному материалу, потому что мелодия – это душа музыкального произведения. В зависимости от характера мелодии нужно и определять характер звука, добрать соответствующие средства исполнения произведения.

Работа над произведением состоит из этапов: ознакомление с произведением; подробное изучение произведения, преодоление технических трудностей; художественное оформление произведения

Во время самостоятельной работы: работать над произведением по частям. Дробить нужно сложные части произведения. В такой работе важным является чередование темпов. Технические трудности нужно проделывать в медленном темпе. Для того, чтобы движение пальцев приобретало автоматизм, необходимо закреплять аппликатуру. Далее необходимо учить текст наизусть.

Самостоятельная работа:

1. работать над произведением надо по частям. Дробить нужно сложные части произведения. В такой работе важным является чередование темпов.

2. Технические трудности нужно проделывать в медленном темпе, для того чтобы движение пальцев приобретает автоматизма, закрепляется аплікатура. Далее необходимо учить текст наизусть.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 3 класс. К. : Музыкальная Украина, 1980 г. – 96 с.

2. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 4 класс. К. : Музична Украина, 1982 г. – 102 с.

3. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 5 класс. К. : Музыкальная Украина, 1983 г. – 72 с.

4. Сборник пьес для бандуры [Сост. А. Омельченко]. – Киев, 1959 г. – 81 с.

5. Пение бандуриста. Репертуарный сборник для ДМШ и музыкальных училищ / Упор. З. П. Бузина, Н. Т. Лысенко. – К.: Музыкальная Украина, 1985. – 119 с.

6. Произведения для бандуры в сопровождении фортепиано. Вып. 3 / Перев. для бандуры и упор. С. Овчаровой. - Тернополь: учебная книга-Богдан, 2010 – - 36 С.

7. Произведения для бандуры в сопровождении фортепиано. Вып. 4 / Перев. для бандуры и упор. С. Овчаровой. – Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2010. – 76 с.

Применение на практике приведенных выше методических рекомендаций позволяют студентам-исполнителям на бандуре воссоздать художественный замысел композитора, научиться свободно импровизировать на инструменте, играть на слух и подбирать аккомпанемент к мелодии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Альбом бандуриста [Упор. В. Герасименко] - К.: Музыкальная Украина. – 1969. – 63 с., нот.

2. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники // Учебный репертуар ДМШ 1 класс. К. : Музична Украина, 1979 г. – 60 с.

3. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 2 класс. К. : Музыкальная Украина, 1980 г. – 68 с.

4. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 3 класс. К. : Музыкальная Украина, 1980 г. – 96 с.

5. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 4 класс. К. : Музична Украина, 1982 г. – 102 с.

6. Бахча С. Этюды для бандуры на разные виды техники: Учебный репертуар ДМШ 5 класс. К. : Музыкальная Украина, 1983 г. – 72 с.

7. Баштан С., Омельченко А. Школа игры на бандуре / С. Баштан, А. Омельченко. – Ко .: Музична Україна, 1984. – 135 с.

8. Гвоздь М. Играй моя бандуро! / М. Гвоздь.- К. : КВІЦ, 2006. – 228 с.

23. Гвоздь М. Бандура 1 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

24. Гвоздь М. Бандура 2 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 76 с.

25. Гвоздь М. Бандура 3 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 88 с.

26. Гвоздь М. Бандура 4 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 128 с.

27. Гвоздь М. Бандура 5 класс ДМШ / М. Гвоздь. - К. : Музыкальная Украина, 1981. – 120 с.

28. Герасименко А. юным бандуристам / А. Герасименко. - Киев-Львов. - 31 С.

29. Герасименко А. Юным бандуристам: Инструментальные произведения для бандуры и ансамблей бандуристов. / А. Герасименко. – Львов : ТеРус, 2006. – 72 с.

30. Загрудный А. 25 этюдов [обр. для бандуры А. Герасименко]. – Львов : ТеРус, 2004. – 54 с.

31. Сборник пьес для бандуры [Сост. А. Омельченко]. – Киев, 1959 г. – 81 с.

33. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 1 класса ДМШ. / А. Омельченко. - К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

34. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 2 класса ДМШ. К. : Музыкальная Украина, 1968. – 31 с., нот.

35. Омельченко А.: учебный репертуар для учащихся 3 класса ДМШ. К. : Музыкальная Украина, 1968. – 27 с., нот.

36. Омельченко А. Учебный репертуар для учеников 4 класса ДМШ. К.: музыкальная Украина, 1968. – 43 С.

37. Омельченко А. Учебный репертуар для учеников 5 класса ДМШ. К.: Музыкальная Украина, 1968. – 35 с.

38. Опрышко м. Школа игры на бандуре. К.: Музыкальная Украина, 1967. – 245 с.

39. Овчарова С. В. произведения зарубежных, украинских композиторов и народные песни в аранжировке для ансамблей бандуристов / С. В. Овчарова. – Днепропетровск, 2007. – 104 с.

40. Рыхлюк Л. Методика обучения игре на бандуре. Учеб. пособ. / Л. Рыхлю. – Луцк : Чао „Волынская областная типография”, 2011. – 176. с.