Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Аннинская Детская школа искусств"

Методическая работа: "Ансамбль как важная форма развития интереса в обучении музыке детей с различными природными данными"

КелембетН. Б.преподаватель фортепиано

МКУДО"Аннинская ДШИ" Воронежской области.

Ансамбль- это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом- как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений. Фортепианный дуэт как жанр сформировался в XIX столетии, он располагал обширным репертуаром и утвердился как самостоятельная форма музицирования. В отличие от других видов совместной игры, фортепианный дуэт объединяет исполнителей одной и той же «специальности», что в значительной степени облегчает их взаимопонимание.

Музыку для фортепианных ансамблей писали почти все композиторы XIX столетия. Тогда было принято издавать симфонические, камерные, оперные произведения в переложении для ансамблей. Любители и профессионалы играли на фортепиано в 4 руки симфонии Моцарта и Гайдна, камерные произведения Бетховена, Мендельсона, Шумана, балеты Чайковского, оперы Верди и Вагнера и т.д. В России фортепианный дуэт распространялся прежде всего, как вид домашнего музицирования, музыкального самообразования и педагогическая функция ансамбля сохраняла свое значение в учебных занятиях.

Слово "ансамбль" в переводе с французского языка означает "единство". Следует познакомить учеников с различными видами фортепианных ансамблей. Существуют ансамбли для одного фортепиано в 4,6,8 рук и ансамбли для двух фортепиано. Они имеют свои специфические особенности и возможности.

Игра в 4 руки остаётся максимально доступной и в школе, и дома. Существует два вида фортепианного дуэта – на одном или на двух роялях. Фортепианный дуэт на 2-х роялях не случайно получил наибольшее распространение в профессиональной практике. В нём преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнёров, имеющих в своём распоряжении каждый – свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию 2-х исполнителей, 2-х инструментов, ещё больше расширяются.

Есть ещё одна форма фортепианного ансамбля – восьмиручная игра на фортепиано. Такое «квартетное» исполнение приносит несомненную пользу в детских музыкальных школах. Объединение в ансамбле 4-х участников способствует развитию чувства коллективной ответственности даже в большей степени, чем игра в дуэте.

Репертуар для фортепианных ансамблей можно подразделить на специально созданные оригинальные сочинения и переложения, ставящие своей целью популяризацию симфонической музыки. Оперы и симфонии почти всегда издавались с 4-ручными переложениями.

В учебном процессе все виды фортепианного ансамбля могут быть использованы с равным успехом. Оркестровые переложения – отличный материал для читки с листа, занятий для развития навыков быстрой ориентации в нотном тексте, для исполнения «в эскизе».

Оригинальные дуэтные пьесы и концертные транскрипции предназначаются для публичных выступлений и поэтому требуют тщательной и завершённой шлифовки исполнения. Изучение этих произведений помогает понять разнообразные требования ансамбля, творчески обогащает исполнителей и весьма существенно совершенствует их пианистическое мастерство.

Цель данного сообщения – найти пути решения творческих задач, необходимых для формирования первоначальных навыков и развития музыкального мышления, интеллекта для игры в ансамбле.

Задачи:

* обобщить имеющиеся научные исследования, методические рекомендации и практический опыт в работе над ансамблем в классе фортепиано;
* опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт работы описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества учащихся, необходимые в ансамблевой игре;

Практическое значение данного сообщения состоит в том, что начинающие преподаватели найдут в ней много полезной информации и практических рекомендаций для применения их в своей профессиональной деятельности.

Прежде, чем мы начинаем непосредственно исполнять произведение ансамблем, этому предшествует подготовительный этап. Каждый ансамбль комплектуется по возможности из учащихся, равных по природным и музыкальным данным, по характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения инструментом. Организуя ансамбль, надо руководствоваться индивидуальными качествами каждого ученика, которые дополняли бы друг друга.

Для безупречного совместного музицирования партнёры по ансамблю должны овладеть навыками ансамблевой техники, при отсутствии которых будут наблюдаться различные погрешности. Хорошая игра в ансамбле опирается на ансамблевую технику. Технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает:

* синхронное звучание всех партий;
* единство темпо - ритма;
* равновесие в силе звучания партий;
* единство динамики;
* согласованность штрихов;
* единство приёмов звукоизвлечения и фразировки;
* согласованность эмоционально - образного содержания.

При 4-х ручной игре за одним роялем, отличие от сольного исполнительства, начинается с самой посадки, так как каждый пианист имеет в своём распоряжении только половину клавиатуры.

Партнёры должны уметь «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающемся голосоведении (один локоть под другим).

Кто из партнёров должен педализировать? Умелая педализация в ансамблях обеспечивает не только "чистое" звучание, но и художественное слияние ансамблевых партий в единое целое. Нередко учащиеся не знают этого. Нужно объяснить, что педализирует исполнитель партии Secondo, так как обычно она служит фундаментом (бас, гармония) мелодии. При этом ему необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего товарища и учитывать его исполнительские «интересы».

Основа совместного исполнительства во всех его видах – это умение слушать не только то, что играешь сам, а одновременно весь звуковой комплекс, общее звучание обеих партий, сливающихся в единое целое.

Замечание педагога: «Ты не слушаешь партнёра», должно пониматься только как: «Ты не слушаешь, что у вас получается».

Полезно предложить учащемуся, исполняющему партию Secondo, ничего не играя, только педализировать во время исполнения другим пианистом партии Primo. Тогда сразу становится понятно, насколько это непривычно и требует особого внимания и навыка.

Очень часто непрерывность 4-х ручного исполнения нарушается из-за отсутствия у пианистов простейших навыков переворачивания страниц. Учащиеся должны установить, кому из партнёров, в зависимости от занятости рук, удобнее перевернуть страницу. В случае, если не оказалось свободной руки, следует определить, какой пропуск в нотном тексте окажется наименьшей потерей. Ловко и быстро в нужный момент перевернуть страницу любой рукой, продолжая играть 2-ой, – этому тоже надо учиться.

Слаженность совместной игры и в отдельных приемах и в общем замысле – основная задача любого ансамбля. Казалось бы, самая простая вещь – начать играть вместе. Однако точно, синхронно взять два звука не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания, отработки специальных приемов.

Нужно познакомить учащихся с техническим приемом - ауфтактом, и как он может быть применен пианистами. При исполнении за одним или параллельными инструментами, когда руки каждого видны другому, ауфтакт даётся легким движением кисти, либо кивком головы, или с помощью знака глазами, если рука не видна. Полезно посоветовать одновременно с этим жестом обоим исполнителям взять дыхание (в самом прямом смысле – сделать вдох). Это делает начало исполнения естественным, органичным.

Очень важно тут же строго отмечать малейшую неточность при неполном совпадении звуков. Обращаем внимание на то, что закончить исполнение (то есть снять руки с клавиатуры) участники ансамбля должны одновременно. «Рваные», «лохматые» аккорды, в которых одни звуки длятся дольше других производят неприятное впечатление.

В дуэте необходимо добиваться равновесия звучания. Задача усложняется в случае, когда правильного равновесия нужно достичь не в отдельном аккорде, а в параллельно проходящих голосах. Возникает специфическая трудность: то, что может быть сыграно без затруднений одним пианистом, становится технически сложным, если играется двумя руками двух исполнителей. Для этого с первых же тактов между участниками ансамбля должно быть взаимопонимание и договоренность о приемах извлечения звука. Партнеры по ансамблю должны передавать друг другу «из рук в руки» пассажи, мелодию, аккомпанемент. Необходимо учиться подхватывать незаконченную фразу, не разрывая при этом музыкальной ткани.

Ансамблевая игра обладает широкими возможностями в развитии тембро-динамического слуха, благодаря обогащению фактуры, имитирующей оркестровое звучание. Распространенным недостатком ученического исполнения является динамическое однообразие. Работа над звуком – это область огромного труда. Надо объяснять учащимся, что динамический диапазон 4-х ручного исполнения должен быть никак не уже, а шире, чем при сольной игре, так как наличие двух пианистов позволяет полнее использовать клавиатуру. Необходимо заранее определить общий динамический план произведения, выявить кульминацию.

Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные по развитию метроритма. Воспитание в учениках чувства коллективного ритма – одна из важнейших задач ансамблевого класса. Наиболее распространённым недостатком учащихся является отсутствие устойчивого ритма. Ансамблевая игра формирует у ученика верное темпоощущение. Очень важен умелый подбор материала.

Ансамблевое музицирование является активным помощником в овладении навыком чтения нот с листа. Партнерами при игре в четыре руки выбираются, по возможности, дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. Каждому из партнеров не хочется скомпрометировать себя перед товарищем. Возникает нечто вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более внимательной игре.

Ансамблевое музицирование обладает огромными развивающими возможностями. Все мы знаем, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа, помогает ученику выработать технические навыки, а также доставляет ребёнку огромное удовольствие и радость, чем сольное исполнение.

Занятия ансамблем развивают у учащихся наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализацию профессиональных игровых движений.

Ансамблевое музицирование в классе фортепиано – это не только одна из форм сотрудничества между учеником и педагогом, приносящая радость совместного творчества, но это также наилучшая форма деятельности, способствующая реализации принципов развивающего обучения.

Главное для всех форм работы- чтобы творческая инициатива оставалась за учеником. Задача преподавателя- развивать и активизировать творческое начало личности ребёнка

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М.: «Музыка», 1971.

Коган Г. Работа пианиста. - М.: «Музыка», 1979.

Майкапар С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Челябинск, MPI, 2006.

Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. - М.: «Музыка»,1988.

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.: «Просвещение». 1984.

В. В. Крюкова " Музыкальная педагогика"

"Феникс", 2002.