

Л.В. Котельникова

О.А. Кузяшина

г. Ульяновск

МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.В.Варламова»

преподаватели фортепиано высшей категории

Методические рекомендации преподавателям

по развитию навыков ансамблевой игры на фортепиано.

Аннотация:

В настоящих методических рекомендациях рассмотрены основные пути и особенности развития навыков ансамблевого четырехручного исполнительства. Обобщен накопленный личный педагогический опыт и методическое наследие в сфере ансамбля.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, ансамбль, художественный вкус, мотивация, успех

Для разностороннего музыкального воспитания детей большое значение имеют фортепианные ансамбли. Ансамблевая игра пробуждает активность к занятиям и может быть введена уже на первых уроках.

Ансамбль позволяет войти ученику в мир многоголосной музыки. Кроме того, ансамбль создаёт в классе «подобие» музыкальной жизни, когда возникают общие интересы, и каждый ученик чувствует себя необходимым участником камерного ансамбля. У учеников возникают по отношению друг к другу моральные обязательства, воспитывается уважение, чувство собственного достоинства, самостоятельность.

При игре ансамблей развиваются такие важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но и партнёра, а также общее звучание музыкальной ткани пьесы. Активизируется фантазия и творческое начало, заостряется ощущение звукового колорита, повышается чувство ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнительство требует свободного владения текстом.

Важнейшими требованиями совместной игры являются одинаковые ощущения характера и темпа произведения, соответствие приёмов звукоизвлечения. Умелая педализация в ансамблях обеспечивает не только чистое звучание, но и

художественное слияние партий в единое целое. Игра в ансамбле требует от учащихся также умения передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани.

Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкального развития учащихся. Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле происходит с первых шагов обучения в классе фортепиано. Сначала педагог аккомпанирует ученику, исполняющему мелодию. Затем простейший аккомпанемент поручается самому ученику, чтобы научить его гибко сопровождать мелодию, исполняемую педагогом. Таким образом, ученик приобретает первоначальные ансамблевые навыки:

«солирования» - когда нужно ярче выявить свою партию, и «аккомпанирования» - умения отойти на второй план ради единого целого.

Создание ансамбля - важный этап, от которого зависит эффективность дальнейшей работы. Поэтому педагогу необходимо учитывать как фактор психологической совместимости, так и фактор профессиональной подготовленности будущих партнёров по ансамблю. Дело в том, что единство ансамбля достигается только на основе активно-творческого отношения каждого из его участников к совместной работе и умения подчинить своё исполнение общим задачам. Вот почему первые уроки целесообразно посвящать выявлению общих интересов будущих ансамблистов и степени их способности к взаимопониманию. Легче всего это достигается во время читки с листа не очень сложных произведений. Это позволяет ученикам сосредоточиться на художественной стороне исполнения и решения специфических ансамблевых задач.

Необходимым условием для обучения по предмету «ансамбль» является формирование правильной посадки за инструментом обоих партнёров, распределение педали (как правило, педаль берёт ученик, исполняющий 2 партию).

Одним из важных факторов успешной игры в ансамбле является синхронное исполнение участниками своих партий. Ведь само слово «ансамбль» происходит от французского *ensemble* - «вместе». Синхронность основывается на определённых ритмических принципах: ведущим в ансамбле становится тот из участников, в партии которого в данный момент находятся наименьшие длительности.

Говоря о динамическом равновесии, необходимом для истинно ансамблевого исполнения, целесообразно упомянуть о роли баса. Басовая партия должна восприниматься как активная и индивидуальная. Выразительно исполненная, хорошо озвученная, она является звуковым фундаментом ансамбля.

Большого внимания требует от педагога работа над качеством и эмоциональной окраской. Видя обозначение *f* (форте), ученики чаще всего руководствуются принципом: чем громче, тем лучше. Звучание получается грубым, резким, кричащим. При любой силе этого нюанса надо сохранять красоту звука. Часто забывают о том, что обозначение *p* (пиано) отнюдь не является признаком снижения внутренней энергии музыки, и начинают играть инертно, даже замедляя темп. Характер *piano* должен соответствовать единому эмоциональному состоянию музыкального раздела.

Вялое, расслабленное пиано недопустимо и в аккомпанементе. «Работа над звуковой градацией, над бесчисленным множеством оттенков звука, составляет одну из важнейших задач руководителя ансамбля. Особая задача - приучить ансамблистов к совместному выполнению нюансов». (Аджемов К.)

В своей работе педагог должен опираться на «трёх китов» : стиль, образность и форму, которые тесно связаны между собой.

Что же такое стиль? Это исторически сложившаяся система выразительных средств, находящихся в диалектическом единстве с образным содержанием. Важнейшей чертой стиля является наличие каких - то определённых элементов. Когда в художественной системе становятся необходимы именно эти элементы и недопустимы другие, - перед нами стиль.

Нарушение стилистических черт может явиться следствием недостаточно высокой музыкальной и общей культуры исполнителя, непонимания им атмосферы и вкусов, духа и чувств эпохи. Точное следование указаниям композитора - вот путь, которым должен идти музыкант, желающий понять черты стиля.

Существенное значение для интерпретации произведения играет и правильное понимание таких элементов музыкальной речи, как темп, ритм, штрихи, фразировка. Они непосредственно связаны со стилем, формой, образностью, вытекая из них и обуславливаясь ими. Педагогу необходимо заострять внимание на типичных эпизодах, особенностях формы, гармонического языка, характере мелодики, динамики, фактуры.

В значительной степени со стилем связано и такое понятие, как образность исполнения. При расшифровке музыкального образа преподаватель должен очень осторожно подходить к рекомендациям, которые он даёт ученикам. Не следует придумывать какую - то определённую программу и добиваться обязательного её исполнения. Необходимо помнить, что словесный образ не адекватен музыкальному. Слово и образная аналогия должны быть направлены только на то, чтобы подтолкнуть мысль учащегося в нужном направлении, способствуя развитию его фантазии. Яркая ассоциация способна разбудить не только память ума, но и память «чувств», основанную на внутренней эмоциональной заинтересованности учащихся.

Начинающие музыканты часто испытывают значительные затруднения при выборе темпа изучаемого произведения. А неверно взятый темп зачастую сводит на нет всю предшествующую работу .

В какой - то степени помочь определить нужный темп могут указания метронома. Нужно тщательно рассчитывать все ускорения и замедления, чтобы они были логичными, пластичными и рельефными. Интересно в этом отношении высказывание Г. Нейгауза : «Если вы украдёте время и не вернёте его вскоре, то будете вором ; если вы сперва ускорите темп, то впоследствии замедлите его; оставайтесь честным человеком - восстановите равновесие и гармонию».

Рассмотрев некоторые вопросы, касающиеся темпа, перейдем к штрихам. Штрихи - неотъемлемый элемент музыкальной речи. При помощи штрихов достигается правильная фразировка. Мотив, музыкальную фразу (как и словесную) можно произносить самым различным образом, акцентируя те или иные стороны, подчёркивая нюансы.

Чем же необходимо руководствоваться, строя музыкальную фразу, предложение, период? В первую очередь, несомненно, надо уточнить стиливые черты и музыкально - художественные образы произведения. Затем проанализировать мелодию, гармонию, метро - ритмическую структуру, тональность, динамику, штрихи. Иногда даже деталь способна подсказать нужное направление поиска.

Одна из важных задач педагога по классу ансамбля - это подбор репертуара, который познакомит учеников - пианистов с музыкой разных эпох, стилей. Необходимо отметить, что репертуар играет решающую роль в формировании музыкального вкуса и развития исполнительского мастерства музыкантов. Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов. Произведения должны быть:

- полноценными в художественном отношении;
- разнообразными по жанру и характеру;
- близкими детям по содержанию.

От правильного выбора программы зависит и заинтересованность исполнителей. Детей привлекают пьесы, отличающиеся конкретностью, яркостью образов, живым поэтическим содержанием, гибкостью ритмов, простотой и ясностью языка и формы. А, чтобы это интересное могли исполнить дети с разным уровнем дарования, нужны аранжировки.

В связи с этим у нас возникла идея создания переложений для фортепиано в 4 руки. Уровень сложности определяется сам собой - в зависимости от способностей учащихся. В тесном сотрудничестве нами создано более 10 переложений на произведения советских, зарубежных и современных композиторов. Удивительная красота музыки идёт здесь рука об руку с технической несложностью. Наши ученики с большим удовольствием изучают эти пьесы (А.Абрамов «Знакомый силуэт», М. Шмитц «Весёлый рэг», В.Куликов «Чёрная жемчужина», Дм.и Д. Покрасс «Казачьи танцы», Е.Дога «Сонет» и др.) и исполняют их на концертах, фестивалях - конкурсах городского, регионального и международного уровня. Мобилизуются ресурсы, появляется смысл занятий, ребёнок ощущает успех - единственный источник внутренних сил и мотивации.

Работа педагога с репертуаром открывает широкие возможности для самореализации, для поиска новых форм и методов обучения.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые вопросы развития навыков ансамблевого исполнительства. Ансамблевое музицирование способствует:

- развитию у учащихся музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, двигательного - моторных навыков ;
- расширению музыкального кругозора ;
- пониманию стиля, формы, содержания произведения ;
- формированию художественного вкуса.

Ученики учатся сотрудничать друг с другом. «Не требует доказательств,- пишет Д.В.Волкова, - что все правила совместного музицирования актуальны не только в творческой деятельности, они также необходимы и в повседневной жизни для наиболее гармоничной социальной адаптации в наш многообразный мир».

Список источников :

1. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное Дисполнительство, вып. 8. М. 1973
2. Коган Г. Работа пианиста. У врат мастерства.М., Классика-XXI, 2004
3. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. М.: Классика-XXI, 2000
4. Самойлович Т. О мастерстве ансамблиста / «Некоторые методические вопросы работы в классе фортепианного ансамбля». – М: «Музыка», 1988
5. Фортепианный ансамбль в русской музыке. Выпуск 1 (в четыре руки) Составитель: Черношеина И. СПб: Гармония, 2016. - 48 с., обл.