Статья на тему: «Методические рекомендации к урокам фортепианного ансамбля в младших классах ДМШ и ДШИ»

Тимофеева Т.Д. *преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств№47 им.М Ф Мацулевич» г.Новокузнецк, Кемеровская область*

Учебный предмет «Фортепианный ансамбль» - обязательная часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и составляет единый педагогический комплекс с дисциплиной «Специальное фортепиано».

Цель учебного предмета: развитие художественно - образного мышления и музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.

Задачи учебного предмета:

- обучить комплексу исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;

- развить музыкально-слуховые представления, тембровое мышление;

- воспитать культуру дуэтного исполнительского мастерства, взаимопонимание и взаимоответственность;

- приобрести опыт творческой деятельности и публичных выступлений;

- расширить музыкальный кругозор учащихся в процессе изучения ансамблевого репертуара.

Ансамблевое исполнительство – это совместное творчество двух и более музыкантов. В школьной практике наиболее востребованными в младших и средних классах являются сочинения для одного инструмента в четыре руки. Многолетний опыт работы в музыкальной школе убеждает в том, что уроки ансамблевой игры должны начинаться как можно раньше. Важно с ранних лет помочь детям войти в мир музыки, научить слушать и слышать музыку, чувствовать и сознавать ее красоту. Музыкальный материал начального этапа обучения – это детские и народные песни, которые будут постепенно усложняться. Они легко запоминаются ребёнком и подбираются по слуху. Г.Г. Нейгауз говорил: «Прежде чем начать учиться музыке, человек уже должен владеть какой-то музыкой, хранить ее в своей душе, носить в своем сердце» [4].

Начальный этап является фундаментом обучения игре на фортепиано, от него зависит дальнейшее музыкальное и техническое развитее ребенка. На этом этапе происходит знакомство с инструментом, его устройством, ребенок учиться сидеть за инструментом, извлекать отдельные звуки, мотивы, короткие попевки. Длительный период, связанный с постановкой рук и исполнением преимущественно одноголосных мелодий, не позволяет ребенку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением и на этом этапе музыкальной деятельности самый простой и короткий путь – игра со взрослым на фортепиано в четыре руки, когда ребенок играет только один-два звука, а взрослый - все произведение. При этом учащийся чувствует себя полноправным участником музицирования, что приносит ему огромную радость, вызывает желание заниматься музыкой. В процессе этой деятельности у ребенка формируются важнейшие музыкальные способности, такие как чувство музыкального ритма и музыкальный слух, появляется умение играть в ансамбле, что очень нравится детям.

На первых уроках, полезно использовать мелодии из сборника Л. Баренбойма «Путь к музицированию», О.Геталовой « В музыку с радостью», Милича «Маленький пианист», А.Артоболевской « Первая встреча с музыкой». Богатый репертуар этих сборников состоит из одноголосных мелодий народных и популярных детских песенок, мелодий с аккомпанементом, двухголосных пьес и четырехручных ансамблей композиторов-классиков, советских и современных зарубежных композиторов. На ярких, образных песнях: «Крылатые качели», «Юлька», «Белка», «Калинка» начинается воспитание у ребенка чувства временной упорядоченности, знакомства с метро – ритмом, которое происходит при игре аккомпанемента и одновременно идет воспитание фортепианных приемов: широких и свободных движений всей рукой и пальцевых движений в пределах пятипальцевой позиции.

Игра « с рук» продолжается при изучении ансамблей: «Ладушки», «Спите куклы», «Лепешки», «Кукушка», « Баба Яга», «Цыплята», « Игрушечный медвежонок» и др. Эти несложные пьесы позволяют выработать автоматизм движений и закрепить ранее полученные навыки, уч-ся играет вместе с педагогом, исполняя 1 партию ансамбля, но эти песенки могут быть сыграны и дуэтом учащихся, т.к. партии по трудности равнозначны.

Пьесы из сборника А.Артоболевской « Первая встреча с музыкой»: «Вальс собачек», «Прыг-скок», «Казачок», даются в переходный период от донотного к изучению нотной грамоты, для быстрого освоения текста их полезно играть с названием звуков, со словами, они простоты и удобства для постановочных моментов, аккомпанемент играет вначале взрослый, а затем учащийся, в дальнейшем дети получают первый опыт совместного музицирования, исполняя 1-ю или 2- ю партию.

В начале каждого полугодия преподаватель выбирает для учащихся произведения, разнообразные по характеру, темпу, стилю, жанрам, форме и фактуре, учитывая индивидуальные особенности, степень подготовленности, техническое развитие детей. Игра в ансамбле, особенно с педагогом, нравится всем ученикам, но вниманию, ответственности, умению слушать, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом (т. е. ученик-ученик). Партнёрами выбираются по возможности дети одного возраста, равные по музыкальной подготовке и владению инструментом.

На данном этапе работы ученикам важно прочувствовать особенности гомофонно-гармонической фактуры. В начале участники ансамбля учатся слушать мелодию и второй голос, аккомпанемент. Произведения должны быть с яркой запоминающейся несложной мелодией, второй голос – с четким ритмом. В процессе такой работы ученик приобретает первоначальные ансамблевые навыки «солирования», когда нужно ярче выявить свою партию и «аккомпанирования» - умение отойти на второй план ради единого целого.

На первых уроках педагог занимается с каждым участником дуэта в отдельности, тщательно готовя их к ансамблевому сыгрыванию. Кропотливая индивидуальная работа связана с освоением и закреплением элементарных навыков ансамблевой игры. Внимательно изучается нотный текст, тщательно прорабатываются штрихи, аппликатура, стилевые требования, анализируется музыкальная форма, затем можно переходить к работе над фразировкой, динамическим планом, кульминацией. Без уверенного владения текстом совместные встречи участников ансамбля бессмысленны, важно, чтобы учащиеся хорошо знали не только свою партию, но и партию партнера.

Учащиеся должны усвоить одно из основных правил игры в ансамбле**.** С самого начала необходимо приучать детей, чтобы один из играющих не прекращал игру при остановке другого. Это научит другого исполнителя быстро ориентироваться и вновь включаться в игру.

Процесс работы исполнителей ансамбля над произведением можно условно распределить на три этапа, которые в практике очень тесно между собой связаны: а) знакомство исполнителей ансамбля с произведением в целом;

б) техническое освоение средств музыкальной выразительности;

в) работа над воплощением художественного образа произведения.

При работе над ансамблем у учащихся формируются основы ансамблевой техники. Игра за одним инструментом начинается с правильной посадки.Учащиеся должны помнить о том, что они имеют в своем распоряжении правую или левую половину клавиатуры, в зависимости от того, какую партию играют и сидеть нужно так, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближении голосов в партиях.

В ансамблевой игре мы учим синхронности исполнения, т.е. единому пониманию и чувствованию партнёрами темпа и ритмического пульса, что является обязательным условием совместной игры. Для одновременного вступления используется счет, незаметный жест одного из участников ансамбля или дирижерский прием – ауфтакт, одновременно с которым необходимо брать дыхание, тогда начало исполнения будет естественным и органичным. Первый звук или аккорд, который находится на сильной доле такта содержит в себе две функции – совместное начало и определение последующего темпа. Характер взятия и снятия звука определяется характером самой музыки. Короткий и активный вздох говорит исполнителю о быстром темпе, спокойный и плавный – о медленном.

Учащимся важно обратить внимание на дослушивание окончания фразы, предложения и одновременное снятие звука, для этого необходимо воспитывать слуховой контроль.

В ансамблевой игре существуют определенные ритмические принципы: ведущим в ансамбле является тот из участников, в партии которого находятся наименьшие длительности, а безупречная точность ритмического рисунка – непременное условие исполнения. Ансамблисты должны стремиться к совпадению опорных долей без лишних акцентов и точному додерживанию длительностей несовпадающих долей.

Прочно освоенный учащимися навык воспитания и воспроизведения равномерной пульсации является основой для развития чувства темпа и особенно важен в паузах и выдержанных звуках. Не дослушивание пауз приводит к ускорению темпа, разрушению метро-ритмической структуры музыки. Самый простой и эффективный способ преодолеть возникающее в паузах ненужное напряжение и боязнь пропустить момент вступления - знать звучащую у партнера музыку (поиграть ее или пропеть), тогда пауза заполняется живым звуком.

К элементарной технике ансамбля относится передача партнёрами друг другу «из рук в руки»пассажей, мелодии**,** аккомпанементов, контрапункта. Ведущей в разных разделах произведения может быть либо первая, либо вторая партия. Мелодия, переходящая от одного человека к другому требует особого внимания, она должна звучать как единая линия. Ансамблист должен научиться «подхватывать» незаконченную фразу, передавать ее партнеру, не прерывая музыкальной ткани и поэтому необходима совместная отработка таких пассажей учащимися.

Пианистам нужно слушать всю фактуру в целом, уметь ее анализировать, чтобы понять, как выстраивать звучание. Необходимо объяснить разницу в звучании мелодии и аккомпанемента. Во второй партии бас должен быть ярче, аккорды тише, но когда присоединяется первая партия, бас должен звучать еще ярче, чтобы его хватало для всей фактуры в целом. Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях.

Динамическая выразительность в ансамбле очень важна. Динамика – одно из самых важнейших средств музыкальной выразительности, ярко раскрывающее эмоциональное содержание и характер музыки, подчеркивающее особенности формы музыкального произведения.

Динамический диапазон ансамблевого исполнения намного шире, чем при сольной игре, так как наличие двух пианистов позволяет полней использовать клавиатуру. Учащимся нужно объяснить, что четырехручный диапазон дает большие возможности разнообразить динамическую палитру.

Необходимо выстроить общий динамический план произведения: определить его кульминацию, постепенное усиление или уменьшение громкости и совместно отрабатывать на уроках ансамбля все нюансы динамического развития.

Единство штрихов и приемов звукоизвлечения требует от исполнителей полной их согласованности и точного выполнения. Отклонение от общих штрихов нарушает целостность слухового восприятия ансамбля и мешает партнерам и слушателям, особенно это заметно при проведении одинаковых тем в первой, затем во второй партии. Выбор приемов звукоизвлечения связан с музыкальным содержанием, характером исполняемого произведения и его стилистическими особенностями.

Педалью при игре в четыре рукипользуется учащийся, исполняющий вторую партию, важно, чтобы он слышал звучание в целом, менял педаль так, чтобы не прерывалась мелодическая линия, четко снимал ее при одновременном окончании фраз, в паузах, ферматах. Чистая, аккуратная и точная педаль должна быть при смене гармонии. Полезно ученику, играющему вторую партию, педализировать во время исполнения партнером первой партии, не исполняя при этом свою партию, такая работа требует особого внимания и навыка.

  Репертуар для фортепианных ансамблей можно разделить на специально созданные оригинальные сочинения и переложения классической, современной музыки, музыки из мульфильмов. В учебном процессе могут быть использованы оба вида.

Значение учебного предмета «Фортепианный ансамбль» трудно переоценить. Занимаясь ансамблевым исполнительством учащиеся приобретают следующие знания, умения и навыки:

1. Расширение музыкального кругозора через творческую деятельность - учащиеся знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литературы, с произведениями различных художественных стилей и исторических эпох.

2. Активизацию эмоционально-образной, слуховой, интонационной сферы, которые способствуют качественному улучшению процессов

музыкального мышления, укреплению, развитию музыкальной памяти и

являются одним из кратчайших наиболее перспективных путей общемузыкального развития учащихся.

3. Развитие внимательности, ответственности, дисциплинированности, целеустремленности и коллективизма.

4. Развитие гармонического, мелодического, полифонического, тембро -динамического слуха, полифонического мышления, т.к. игра в четыре руки способствует лучшему различению голосов в фортепианной фактуре, умению дифференцировать слухом одновременное движение нескольких мелодических линий, развивает культуру звукоизвлечения.

5. Совершенствование умения читать с листа, воспитание коллективного ритма, опыт успешного публичного исполнения на концертах для родителей.

Полученные на уроках знания и умения помогают ученикам в их занятиях по специальности.

Методическая литература:

1. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой: учебное пособие / А.Д. Артоболевская. – М.: Советский композитор, 1992. – 101 с.

2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л: “Советский композитор” , 1979.

3. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.,1971

4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры / Г.Г. Нейгауз – М.:

Музыка, 1987. – 240 с. 22.

5.Самойлович Т. Некоторые методические вопросы работы в классе фортепианного ансамбля. О мастерстве ансамблиста. – Л., 1986