

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Эжвинская детская музыкальная школа» города Сыктывкара

Методическая работа
«Ансамблевая игра в классе фортепиано»

Выполнила: преподаватель
фортепиано Хохлова А. С.

Сыктывкар
2021 г.

Оглавление

Введение.....	3
1. Определение и роль ансамблевой игры в обучении.....	4
2. Виды ансамбля в классе фортепиано.....	7
3. Развитие музыкальных способностей в ансамблевой игре.....	8
4. Принципы работы над ансамблевой игрой.....	10
5. Заключение.....	14

Введение

Ансамблевая игра – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена. Занятия в ансамбле являются одной из эффективных форм музыкального воспитания и развития учащегося. И будущему музыканту-профессионалу, и учащимся игра в ансамбле, коллективные выступления дают яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует его своими неожиданными возможностями, новыми тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, захватывает общностью творческой задачи, объединяет и направляет музыкальные эмоции.

Определение и роль ансамблевой игры в обучении

Понятие «Ансамбль», в переводе с французского языка, означает согласованность, стройное сочетание различных элементов, встречается во всех областях искусства. В музыке ансамблем называют группу из двух и более музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение, а также и само произведение, написанное для такой группы музыкантов. Нас интересует понятие «ансамбль» как стройное, согласованное исполнение музыкального произведения несколькими музыкантами. Определение «хороший ансамбль» характеризует слаженность исполнения и единство творческих устремлений участников; выражение «чувство ансамбля» (хорошо или плохо развитое) подразумевает способность музыканта к совместной игре и особые, специфические навыки ансамблевой игры. Маленький пианист сталкивается с игрой в ансамбле практически с самых первых уроков обучения игре на фортепиано. Многие преподаватели, чтобы привлечь внимание ребёнка и поддержать интерес к инструменту буквально при первой встрече с музыкой вовлекают ученика в ансамбль. Весь дошкольный период тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте: педагог-ученик. За счёт насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения исполнение становится более красочным и живым. Разумеется, что такой ансамбль пока ещё не является полноценным партнёрством преподавателя и ученика. Однако от урока в урок, с накоплением знаний и опыта, ученику предлагаются всё более сложные (отвечающие требованиям ансамбля) произведения. Вот та дорога, которая ведёт маленького музыканта к полноценному овладению всеми возможностями инструмента, в том числе и игрой в ансамбле. Большинство ансамблевых произведений для младшего и среднего возраста написаны для четырёхручного исполнения на одном инструменте. Четырёхручный дуэт – единственный род ансамбля, когда два человека музицируют за одним инструментом. Мы знаем, что детям нравится играть в ансамбле с педагогом, т.к. именно так начинающий пианист ощущает себя частью единого целого в

звучании музыки. В этом случае ученик чаще всего становится ведомым, надеясь на знания и умения своего преподавателя, т.к. играя вместе с педагогом ученик находится в определённых метроритмических рамках, ощущает плечо сильного партнёра, на которого можно рассчитывать в любой ситуации (ошибся, забыл вовремя вступить и т.д.) Очень важна воспитательная функция ансамбля, поэтому игра с педагогом в паре постепенно сменяется игрой в ансамбле с одноклассником, т.к. большей внимательности, концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого, конечно, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом (ученик-ученик). Партнёрами выбираются по возможности дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. В этой ситуации возникает нечто вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и более внимательной игре. Исполняя произведение с учеником своего класса, ребёнок учится думать о партнёре, решать вместе с ним различные музыкальные и исполнительские проблемы, вести диалог с партнёром, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Как известно - ансамблевая игра закладывает основы так же для воспитания слухового внимания, развития ритмической дисциплины и гармонического слуха, а также способствует развитию истинного чувства ритма. Фортепианный ансамбль - необходимая школа самообучения и самовоспитания. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным, оказывает благотворное влияние на учеников не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность как для творческого, так и дружеского общения пианистов-солистов. Особенности игры в четыре руки лучше выявляются при сравнении её с игрой пианистов на двух фортепиано. Различия между этими ансамблями очень велики, касаются их принципиальных стиливых основ. Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. Два инструмента дают исполнителям гораздо большую свободу,

каждый из которых имеет в своём распоряжении свой инструмент. Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике, независимость в использовании регистров, педалей и прочее. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё более расширяются. Игра в четыре руки при близком соседстве пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству и сопереживанию, практикуется главным образом в сфере домашнего музицирования, музыкального самообразования и учебных занятий. Различия ансамблей отразились и в музыке, создаваемой для них; произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, сочинения же для четырёхручного дуэта - к стилю камерного музицирования. Есть ещё одна форма фортепианного ансамбля – восьмиручная игра на двух фортепиано. Такое «квартетное» исполнение приносит несомненную пользу в детских музыкальных школах. Объединение в ансамбле четырёх участников способствует развитию чувства коллективной ответственности ещё в большей степени, чем игра в дуэте.

Виды ансамбля в классе фортепиано

Существуют разные виды фортепианного ансамбля: для одного фортепиано в 4,6,8 рук и ансамбли для двух фортепиано. Различия в характере ансамблей, по мнению исследователей, отразились и в музыке, созданной для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, исполнитель имеет больше свободы исполнения во всем; произведения же для четырехручного дуэта близки к стилю камерного музицирования. Игра в 4 руки остаётся максимально доступной и в школе, и дома. Репертуар для ансамблей можно подразделить на специально созданные оригинальные сочинения и переложения, ставящие своей целью популяризацию симфонической музыки. В учебном процессе все виды фортепианного ансамбля и оба раздела их репертуара могут быть использованы с равным успехом. Оркестровые переложения - отличный материал для чтения с листа, занятий для развития навыков быстрой ориентации в нотном тексте. Неоценима роль ансамблевой игры на начальном этапе обучения игре на инструменте. Она является лучшим средством заинтересовать ребенка, помогает эмоционально окрасить обычно малоинтересный первоначальный этап обучения. Начальное обучение игре на инструменте имеет свои специфические особенности. Сразу появляется масса новых задач: посадка, постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения и т.д. Но среди обилия решаемых задач важно не упустить основную – в этот ответственный период не только сохранить любовь к музыке, но и развить интерес к музыкальным занятиям. Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль играет личность педагога и его контакты с учеником. Совместное переживание музыки – наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для успехов ученика. Таким образом, педагог создает условия для развития ярких музыкальных впечатлений, для работы над художественным образом. И что особенно важно этот музыкальный контакт обычно способствует появлению большей инициативы у ученика

Развитие музыкальных способностей в ансамблевой игре

Среди несомненных плюсов игры в ансамбле можно выделить следующие:

1. Ансамблевая игра способствует хорошему чтению с листа. Детям интересно, что они слышат знакомую или приятную мелодию, хотят скорее её исполнить, быстро осваивают нотную графику, тем самым учатся разбираться в простейших элементах музыкальной формы, а также закрепляют полученные навыки артикуляции - *non legato*, *staccato*, *legato* и т.д.
2. Дети учатся видеть паузы в тексте, которые часто не додерживают, играя сольно какое-либо произведение. Паузы - это не только знак молчания, но и дыхание в музыке, которое может быть более или менее долгим, но обязательно длится определённое время. Игра в ансамбле заставляет увидеть и услышать эти паузы, а в ансамбле паузы - это ещё и умение дать возможность «высказаться» партнёру.
3. Ансамблевое музицирование помогает в закреплении основных навыков звукоизвлечения.
4. Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Ритм - один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма - важнейшая задача педагога в обучении.
5. Ансамблевая игра развивает умение играть синхронно. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля - единого понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса. Синхронность является одним из технических требований совместной игры.
6. Воспитание полифонического слуха, или, другими словами, способности отдельно воспринимать и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий - один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания. Ребенок не имеет достаточных навыков для

исполнения полифонических произведений, не владеет достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения сложной полифонической ткани. Ансамблевая игра с первых уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составные ее элементы, облегчает её воспроизведению, помогает ярче оттенить, высветлить отдельные элементы звуковых конструкций. В средних и старших классах осваивается более сложный ритм, дети учатся выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую и т.д..

Принципы работы над ансамблевой игрой

В работе с обучающимися преподаватель необходимо следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. Необходимым условием для успешного обучения по данному предмету является формирование правильной посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет ученик, исполняющий вторую партию). Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения камерной музыки. Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разделить на три этапа, которые в практике очень тесно между собой связаны. Порой трудно выявить, где кончается один этап и начинается другой. Но для более чёткого определения частных задач и конечной цели работы ансамбля над произведением вполне оправданно такое условное разделение процесса:

1. знакомство ансамбля с произведением в целом;
2. техническое освоение выразительных средств;
3. работа над воплощением художественного образа произведения

Задачей первого этапа является создание у ансамблистов общего интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения в целом. Здесь педагог должен познакомить учащихся с создателем произведения; эпохой, в которой оно возникло; стилистическими особенностями письма и требуемой манерой исполнения; характером произведения, его формой, основными темами. Эту беседу следует построить очень живо, интересно, приводя для иллюстрации фрагменты произведения в собственном исполнении. Необходимо ознакомить участников с трудностями, с которыми им предстоит встретиться, и сообщить о путях преодоления этих трудностей. Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,

чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового и художественного образа. Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа. На втором этапе работы над художественным произведением основной задачей является преодоление ансамблем технических трудностей. Раскрытие содержания требует от ансамблистов овладения всеми элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится всё более осмысленной, увлекательной. Это вовсе не отрицает того, что на данном этапе разучивания произведения техника является главной задачей. Однако уже здесь следует уделять внимание художественной стороне, а на последующих этапах художественной работы совершенствованию технического исполнения. Важной задачей преподавателя является обучение ансамблистов самостоятельно работать: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с преподавателем и без него, педагог может проводить как репетиции ансамбля, так и индивидуальные занятия с отдельными исполнителями. Путь от первого ко второму этапу - это путь аналитический, от общего знакомства к отработке частных технических трудностей. Приступая же к работе над воплощением художественного образа, педагог должен помнить, что она является синтезом всей предыдущей работы. Здесь происходит слияние отдельных элементов в крупные части, которые, в свою очередь, объединяются в законченное произведение, но уже в ином качестве, чем вначале. На заключительном этапе работы над произведением будет уже

неуместным применение формы индивидуального урока. Основной формой занятий здесь является репетиция всего ансамбля. Проведение репетиции всегда связано с многократным повторением отдельных мест произведения, однако не должно быть ни одного механического повторения без ясно поставленной цели. Ансамблисты должны всегда знать, для чего повторяется та или иная часть произведения, чего хочет добиться этим педагог. Ясно поставленная цель каждого повторения делает работу обучающихся осмысленной. Одной из задач педагога при проведении репетиции является достижение максимальных результатов при минимальных затратах энергии и времени ансамблистов. Поэтому очень важен темп репетиции: на репетиции всегда должна звучать музыка, прерываясь лишь для ясных и чётко сформулированных замечаний педагога определённым исполнителям. На заключительном этапе работы ансамбля над художественным произведением можно воспользоваться записью собственного исполнения на различные «гаджиты». Прослушивание участниками ансамбля своего исполнения как бы со стороны помогает обнаружить скрытые ошибки, неудачное исполнение отдельных мест, способствует более цельному охвату слухом каждого исполнителя звучания всего ансамбля. Запись должна быть многократной. В течение всего процесса работы над художественным произведением ансамбль должен предполагать, что она будет вынесена за стены класса и завершится публичным выступлением. При всей тщательности подготовки ансамбля, концерт всегда приносит учащимся нечто новое, неожиданное. Непривычная обстановка эстрады, зала, скопление публики и то, что исполнители становятся центром всеобщего внимания, настолько действуют на членов коллектива, что исполнение ансамбля становится в этих условиях качественно отличным от игры в обычной, классной обстановке. После концерта, на ближайшей встрече с ансамблем, педагог должен обсудить итоги выступления, обратив их внимание на допущенные ошибки. Таким образом, концертное выступление неразрывно связано с классной работой. Оно, с одной стороны, завершает работу над частью репертуара, а с другой - даёт

новый материал для дальнейшей учебно-воспитательной работы ансамблем. Более подробно остановимся на основных составляющих успешного ансамблевого музицирования.

Заключение

Занятия в классе ансамбля способствуют закреплению навыков, приобретенных на уроках специального класса. Необходимо, чтобы ансамблевые занятия стимулировали интерес ученика к инструменту, к урокам по специальности и прививали любовь к коллективному творчеству. Чувство ответственности перед партнером, коллективом за результат общей работы, качество публичного выступления должно естественным образом возникнуть в классе ансамбля. Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм. Благодаря музицированию происходит развитие всех музыкальных способностей – всех видов музыкального слуха, чувства ритма, музыкального восприятия, памяти, мышления, совершенствуется умение читать с листа. Важно, что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, это искусство вести музыкальный диалог человека с человеком, понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Навыки совместной игры особенно значимы для учеников, которые обучаются по предпрофессиональным программам, тем, кто в дальнейшем станет участником камерных ансамблей или концертмейстером. В отличие от других видов совместной игры, фортепианный дуэт объединяет исполнителей одной и той же «специальности», что в значительной степени облегчает их взаимопонимание. Умелое педагогическое руководство, рациональная методика работы над ансамблем предполагают четкое знание специфики ансамблевой игры. Само слово «ансамбль» в переводе с французского означает «согласованность, единство». Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а минимум двоих исполнителей.