Муниципальное образовательное учреждение

Дополнительного образования

Детская школа искусств №1 им. С.П. Дягилева

**Методическое сообщение**:

«Работа над

единством образа и стиля

в ансамбле»

Докладчик: Чегадаева Л.Н.

Учащиеся: Веселков С. 6 кл.

Козарийчук С. 5кл.

Февраль

2010г.

«Ансамбль (от французского ensemble-вместе) – группа исполнителей, выступающих совместно. Искусство ансамблевого исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную индивидуальность, свой исполнительский стиль, технические приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения партнёров, что обеспечивает слаженность и стройность в целом».

(Музыкальная энциклопедия)

Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, но и добиваться единства поставленных художественных задач. Ощущать себя частью целого очень сложно, этому нужно учиться. Навыки ансамблевой игры не приходят быстро. Нужно чувствовать, понимать, слышать друг друга, то есть существует зависимость исполнителей друг от друга. Выражение «хороший ансамбль» указывает на высокую степень слаженности, согласованности в исполнении.

Развитие отечественной исполнительской школы настойчиво требует активизации обучения ансамблевой игре. Одна из перспективных ансамблевых форм являются дуэты. Состав может быть самым разнообразным: баян-баян, баян-аккордеон, аккордеон-аккордеон. В дуэте легче преодолеваются те специфические трудности, с которыми сталкиваются исполнители при игре соло. Прежде всего, без труда можно выделить тот или иной голос фактуры, сложной полифонической ткани. Причём каждый из голосов в гораздо большей степени может быть воспроизведён со своим индивидуальным «характером». Кроме того, исполнение в дуэте развивает в каждом из исполнителей чувство уверенности в своих силах, позволяет укрепить творческие позиции, и если исполнитель – солист, работая над новым произведением, долгое время остаётся единственным слушателем и ценителем игры, то ансамблист не только чувствует постоянную помощь коллеги, но и осознаёт, что его предложения могут быть раскритикованы, опровергнуты . Таким образом, компоненты будущей интерпритации проходят «двойной фильтр» - индивидуальный и коллективный. Партнёры, ставшие единомышленниками, в результате обмена мнениями, продуктивно работают, взаимодополняют и даже взаимозаменяют друг друга.

При создании ансамбля надо помнить, что каждый учащийся – это индивидуальность. У каждого свой характер, свой круг интересов, поэтому подбирать участников нужно по принципу психологической совместимости. Это включает в себя и совместимость характеров, близость друг друга по возрасту, по уровню развития, интересам, по степени владения инструментом, иначе будет трудно распределить партии.

Участникам дуэта следует не только свободно владеть своей партией, но и отчетливо представлять партию своего партнёра. Это значительно расширяет горизонт видения и понимания нотного текста обоими исполнителями. Соответственно, активно совершенствуется ансамблевая техника. А именно: всё более идентичными становятся артикуляция и штрихи, усиливаются синхронность метроритмики и темпа, динамический и тембровый баланс. Главное здесь заключается в том, что ансамблист должен не только свободно владеть всеми исполнительскими средствами, присущими сольному музицированию, но также и искусно сочетать индивидуальные приёмы игры с манерой игры своего партнёра.

***Синхронность*** звучания возникает в результате единого понимания партнёрами темпа, метра и ритма штрихов, динамики и т. д. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. Синхронность является первым техническим требованием игры. Нужно вместе взять и снять звук, вместе выдержать паузы, вместе перейти к следующему звуку.

В процессе работы над произведением музыканты должны найти тот ***темп***, который наиболее точно выражает характер художественного образа и в то же время способствует выявлению индивидуальных черт, свойственных данному творческому содружеству. Иногда торопливость или, наоборот затянутость темпа может свести на нет всю подготовительную работу исполнителя. При ансамблевой игре партнёры должны определить темп, ещё не начав собственного исполнения. В ансамбле темп должен быть коллективным. При всей строгости он должен быть естественным и органичным. Ученикам во время занятий рекомендуется над этим специально поработать: перед началом игры сосредоточиться, представить темп первых тактов и лишь за тем играть. И в концертном исполнении на первых порах желательно использовать этот же метод.

Сильнодействующим и очень важным фактором является ***владение ритмом*** - умение исполнителя распоряжаться звуком во времени. Именно распоряжаться, то есть проявлять свою творческую волю. Вряд ли нам будет интересна метрономически ровная игра. Как говорил Б.Асафьев, ритм не следует воспринимать, как «фонари на шоссе с их монотонной мерностью». Пульс живого существа имеет свои отклонения, обусловленные эмоциональным состоянием. Ощущение единого метроритмического пульса с одной стороны, позволяет исполнителям точно фиксировать атаку, ведение и завершение каждого звука. С другой стороны – придаёт звучанию устойчивость, стройность, внутреннюю упругость.

Достижению ансамблевого единства в значительной мере способствует ***визуальный контакт*** между исполнителями. Как известно, дирижёр воздействует на оркестр не только мануальной техникой, но и взглядом, мимикой, движением головы или корпуса. Отчасти данные факторы могут быть заимствованы и ансамблистами. Например, при необходимости начать произведение один из партнёров должен дать ауфтакт едва заметным, но четким движением головы – точно в том темпе, в котором будет звучать пьеса. Аналогичный приём может быть целесообразным и в момент завершения музыкального сочинения, снятия последнего звука или аккорда. Необходимость визуальных контактов при игре в дуэте обусловлена самой музыкой, в которой обычно много диалогов, «общения голосов».

Одним из действенных выразительных средств исполнения является ***динамика***. Умелое пользование ею помогает полнее раскрыть общий характер музыки, передать её эмоциональное содержание, подчеркнуть конструктивные особенности формы. Вопросы динамики в дуэте следует рассматривать в двух аспектах *– горизонтальном*, как чередование сменяющих друг друга динамических уровней, и *вертикальном*, как сочетание различных по силе фактурных линий и пластов. «Подобно тому, как в живописи имеются разные степени интенсивности окраски, … в музыке существует разнообразие интенсивности звука . Некоторые тона служат как бы фоном, другие звучат более ярко…»- отмечал выдающийся дирижёр XX cтолетия

Л. Стоковский.

Работа над ***штрихами*** – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы её выражения. Штрихи в ансамбле зависят от штрихов отдельных партий. Лишь при общем звучании может быть определена художественная целесообразность и убедительность решения любого штрихового вопроса.

Весьма существенным средством передачи образа произведения является выбор соответствующей ***тембровой палитры****.* Если композитор не указал регистры, ансамблисты сами должны выстроить темброво-регистровое обозначение. Известно, что одна и та же мысль, воплощенная разными звуковыми красками, приобретает различный образный смысл. Умелым подбором тембров в музыке можно выразить мрачный и зловещий характер или, наоборот, светлый и нежный. Однако нужно помнить, что чрезмерное использование этих красок может внести в исполнение тембральную монотонность.

Верное определение ***характера*** – очень важный момент, поскольку, по сути, речь идёт о программности, которую учащиеся должны воплотить в звуке. Чем яснее исполнители представляют идею произведения, его художественный образ, тем точнее будут средства к их реализации. Как же определить характер произведения, выявить его содержание? О нём может свидетельствовать название пьесы – особенно если пьеса имеет отчётливо выраженную композитором литературную программу или эпиграф.

ВЫВОД: Таким образом, процесс работы ансамбля над произведением можно разделить на следующие этапы:

1. Знакомство учащихся с произведением, создание эмоционального впечатления, определение стиля, характера, формы.
2. Тщательная проработка текста, анализ его фактуры, штрихов, ритма, определение аппликатуры и т. д., то есть это этап технического овладения произведением.

3. Работа над художественным образом произведения; когда работа над отдельными частями произведения сливается в одно целое, законченное произведение.

4. Обеспечение концертной деятельности, что способствует дальнейшему росту и заинтересованности в их ансамблевой игре, а далее и в оркестровой деятельности.

Хочется особо отметить, что ансамблевая деятельность несёт в себе большую воспитательную функцию, так как она заставляет подчиняться правилам дисциплины, воспитывать в каждом из участников такие качества, как умение жить и творить в коллективе, трудолюбие, волю, терпение, поскольку без этих качеств достигнуть чего-либо очень сложно.

Необходимо возникновение настолько органичного единства, когда ощущение «я» каждого ансамблиста сливается в монолитное ощущение «мы». Так создаётся истинно живое ансамблевое искусство.

ЛИТЕРАТУРА:

Гончарова Н. Работа над ансамблями, как одна из форм развития

интереса в обучении музыке детей. – Сп. «Феникс»2002

Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. - М. 2005

Имханицкий М. Мищенко А. Дуэт баянистов.

Вопросы теории и практики. - М.2001 вып. 1,2.

Крюкова В. Работа с детскими коллективами – Сп. «Феникс» 2002