Тема выступления

«РАБОТА НАД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АНСАМБЛЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПИАНИСТА».

Преподаватель высшей квалификационной категории

МБОУ ДОД «ДМШ г.Абинска»

Лябзина Лариса Алексеевна

Главная задача преподавателя – пианиста детской музыкальной школы состоит в том, чтобы активизировать творческое начало личности ребенка, научить играть его на рояле посредством неиссякаемого запаса увлекательных и развивающих возможностей. В этот запас входит ансамблевое музицирование, которое обладает рядом достоинств. Во-первых, в репертуарном списке юных пианистов, благодаря немалому количеству удобных переложений и оригинальных аранжировок оказываются популярные симфонические произведения, фрагменты из опер и балетов, музыка из кинофильмов, мультфильмов и различных спектаклей. Перед юными музыкантами открывается возможность активного развития, посредством знакомства с обширным фондом академической и эстрадной музыки. Во-вторых, во время работы над произведением в ансамбле учащиеся приобретают навык ведения музыкального диалога: начинающие исполнители учатся слушать партнёра, плавно передавать реплики друг другу, стремятся к балансу и согласованности звуков, метроритма, динамики и артикуляции. В-третьих, игра в ансамбле способствует удачному исполнению музыкальных произведений: испытав радость успешных выступлений вместе с партнёром, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста.

На начальных этапах лучшим средством заинтересовать ребенка занятиями музыкой является игра в ансамбле **учитель-ученик.** С первых уроков можно использовать ансамблевые пьесы О. Черниковой «Дорожная песенка», «Речная колыбельная», «Мишуткин вальс», «Полька–фасолька», «Лягушка–путешественница», «Синичкины именины». Играя всего одну клавишу, ребенок знакомится с их названием, диапазоном фортепиано, мажором и минором, осваивает ритмические закономерности, нотную грамоту, элементарную динамику, жанровые особенности, а также первоначальные игровые движения. Партия ребенка представляет всего-навсего одну нотку и ровный ритмический рисунок половинных или четвертных ноток. Но за счёт насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения исполнение становится более красочным и живым. Это позволяет ученику с первых же уроков участвовать в исполнении многоголосной музыки. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим, т.е. ребёнок будет воспринимать полностью вертикаль.

Материалом для ансамбля также могут служить уже накопленные сознанием и слухом детей отрывки из музыки к мультфильмам, кинофильмам, предложенных в сборниках «Чудо-песенки» В.Симонова, «В музыку с радостью» О.Геталовой, «Вместе весело играть» сост. Е. Алешина, Е.Никитина, О.Житнухина.

Совместно с учителем ребенок играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. То, что ученики играют музыку, которая у них на слуху, несомненно, будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным образом, работа, которая должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано. Играя вместе с педагогом, ученик находится в определённых метроритмических рамках. Ансамблевая игра не только даёт педагогу возможность диктовать правильный темп, но и формирует у ученика верное темпоощущение.

С педагогом играть хорошо. Но большей концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого, конечно, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом (т.е. **ученик-ученик**). Партнёрами выбираются по возможности дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. 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. Прежде всего, при ансамблевой игре ученик-ученик мы учим синхронности исполнения. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей (четырехручного, шестиручного или восьмиручного ансамблей). **Синхронность** является результатом важнейших качеств ансамбля - единого понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса. Нужно вместе взять и снять звук, вместе выдержать паузы, вместе перейти к следующему звуку. Одновременное вступление всех обычно достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. Синхронность вступления и снятия звука достигается значительно легче, если партнёры правильно чувствуют темп ещё до начала игры. Музыка начинается уже в ауфтакте и в короткие мгновения ему предшествующие, когда учащиеся волевым усилием сосредотачивают своё внимание на выполнении художественной задачи. Любой концертирующий фортепианный дуэт должен иметь свою систему определенных жестов, взглядов и даже вздохов, позволяющую синхронно начинать произведение, грамотно показывая ауфтакт, снимать заключительный аккорд и т.п. Причем, такие жесты должны быть практически незаметны публике.

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, **метро-ритму** принадлежит едва ли не главное место. Ощущение метро - ритма помогает ансамблистам играть вместе, чтобы создавалось впечатление, будто играет один человек. Ощущение сильных и слабых долей такта, с одной стороны, и ритмическая определенность «внутри такта», с другой, вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры.

Ансамблевая техника выдвигает перед исполнителями особые требования. В работе над музыкальными произведениями необходимо пластично вести музыкальные фразы, держать темп, выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую смело выделять отдельные звуки, чтобы должным образом реализовать намерения композитора.

Главная трудность – научиться слушать одновременно общее звучание обеих партий, сливающихся в органически единое целое.

Основная задача каждого из исполнителей выявить, осмыслить и создать в своём представлении ясный звуковой образ всего произведения. При исполнении ансамблевого сочинения необходимо вдумчивое, детальное изучение авторского текста с точки зрения мелодии, ритма, гармонии, формы, принципов развития. Необходимо определить смысловую роль каждой партии, регистровые соотношения. И на любом этапе работы внимание каждого партнёра должно быть обращено на выработку умения слышать весь звуковой комплекс, находить верные звуковые соотношения. 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 нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями.

Динамика является одним из самых действенных выразительных средств. Умелое использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, ее эмоциональное содержание и показать конструктивные особенности формы произведения. Особо важное значение приобретает динамика в сфере фразировки. Уплотнение фактуры производит появление новых регистров и тембров. Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях.

Своеобразный ритмический рисунок, характерный штрих может выделить какой-либо голос из общего звучания не меньше чем динамика. Выбор того или иного **штриха** всецело зависит от музыкального содержания и его толкования исполнителями. Работа над штрихами – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения.

В работе над ансамблевым произведением учащимся приходится решать вопросы **педализации**. Педализирует исполнитель партии Secondo, так как она служит фундаментом (бас, гармония) мелодии, проходящей в верхних регистрах. При этом необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего партнёра и учитывать его исполнительские интересы. Это требует особой приспособленности, приобретения нужного навыка.

Очень важно культивировать **все доступные виды активной музыкальной деятельности учеников.** Тогда возникнут и наиболее благоприятные условия для роста художественной фантазии, воображения и интенсификации обучения. Пение, звуки скрипки или виолончели, трубы или ударных инструментов – все это обогатит сознание ученика. Если умело выбирать репертуар, у детей родится уверенность в своих возможностях, будет активизироваться интерес.

Очень полезно организовать ансамбль **с певцом**. Р.Шуман советовал почаще аккомпанировать певцам для того, чтобы пианисты тоньше ощутили дыхание музыкальной фразы, столкнулись с иным типом звуковедения – длительной распевностью, протяженностью звука фразы, огромной ее гибкостью. Кроме своей партии учащиесяся должны знать и сольную партию. Хорошо аккомпанировать можно тогда, когда все внимание устремляешь на солиста, повторяя про себя вместе с ним каждый звук, каждое слово, предчувствуя, что будет делать партнер. При исполнении вокального аккомпанемента важно учиться реагировать на все нюансы и агогические отклонения в сольной партии. Надо давать певцу дышать, понимать все цезуры, осмыслить кульминации, протяжённость фермат, развитие фразировки.

Одним из интереснейших разделов в работе с учащимися является работа над камерным ансамблем, т.е. ансамбль с участием смычковых инструментов. В камерных ансамблях объединяются инструменты с различными динамическими возможностями. Звучание в ансамбле определяется динамическими возможностями слабейшего инструмента. Для исполнителей это звучание слабейшего служит как бы эталоном, по которому они соответственно подстраивают силу звучания своих партий. Звук ведущей партии будет более интенсивным, чем звук сопровождения; при прозрачной фактуре он будет иным, нежнее, чем при более плотной. При работе над произведением необходимо ощутить близость приёмов звукоизвлечения на фортепиано к скрипичным штрихам, читать трёхстрочную нотную запись, играть, пропуская вторую строчку: только линию баса и мелодию скрипки. Исполнитель должен воспитывать у себя развитый слух, дополнив динамику понятием микродинамики, означающим способность регистрировать малейшие отклонения в сторону увеличение или уменьшения силы звука. Динамика фортепианного звучания в ансамбле с каким -либо другим инструментом отличается большей или меньшей плотностью и насыщенностью. Так, аккомпанируя саксофонисту, фортепианную партию следует исполнять гораздо ярче, чем для блокфлейты.

Особое место в воспитании музыканта занимает такой вид совместного исполнительства как концерт. Большой интерес к этому жанру возник при подготовке учащихся к краевому конкурсу «Музыка родного края», где концерт был введен в обязательную программу. Кубанские композиторы Е.Петров, О.Масич, С.Бахарев и др. написали удивительно интересные концерты для учащихся музыкальных школ. При работе над концертом фортепианная партия рассматривается не изолированно от оркестровой, а как часть единого целого. Необходимо гибко сочетать функции солиста и аккомпаниатора. Надо помнить, что в концертном жанре фортепиано выступает в ансамбле с таким ярким и мощным партнёром, как симфонический оркестр. Пианист один вступает в соревнование и часто господствует над большим количеством разнообразных инструментов. Это обстоятельство требует от солиста особой манеры игры, большего размаха и виртуозности. Даже звучание лирических моментов на piano приобретает в концерте особую выпуклость и значимость. В учебно-воспитательном процессе концерт играет важную роль, пробуждая исполнительскую смелость и волю, вовлекая учащегося в активное единоборство с оркестром, воспитывая исполнительскую выдержку, ритмическую устойчивость, тембровый слух, полифоническое мышление, игры «крупным планом», развивает музыкальную память и творческое воображение.

К сожалению, не в каждой школе учащийся имеет возможность играть с оркестром, из–за отсутствия последнего, поэтому предлагается альтернативный вариант сольного исполнения под минусовую фонограмму оркестрового звучания. Наш современник южноуральский композитор А.Серов предлагает очень интересные пьесы для фортепиано в сопровождении фонограммы минус 1 в сборниках «От фортепиано до форте», «Юным асам».

Пьесы, исполненные под фонограмму звучат ярче, сочнее и превращаются в яркий концертный номер. Данный вид музицирования вовлекает ученика в активную форму музицирования. Ведь исполняя самые простые мелодии, ребенок приобщается к творческому процессу. Игра под фонограмму значительно расширяет музыкальный кругозор учеников в области классической и эстрадной музыки, развивает музыкальность, исполнительскую выразительность, умение слушать и слышать записанный аккомпанемент, воспитывает метроритмическую дисциплину. Играя под такой аккомпанемент, юный музыкант уже на начальном этапе сможет ощутить себя маленьким артистом, и это будет стимулировать его занятия на инструменте.

Процесс обучения игре под фонограмму состоит из двух этапов. Сначала разучивается пьеса в сольном исполнении, затем под фонограмму минус. Отрабатывается вступление и синхронность исполнения. Приступая к работе над произведением, определяется характер музыкального содержания, форма, прослушивается (при наличии) полностью звучание произведения, затем фонограмма, следя по нотам, отмечая все вступления. Во время исполнения требуется предельная концентрация внимания, т.к. нужно точно совпадать с записанным сопровождением и решение определенных задач: метроритмическая, динамическая и штриховая точность.

Игра под фонограмму доставляет ученикам истинное удовольствие и приносит неоспоримую пользу, раскрепощая, снимая зажатость, устраняя страх публичных выступлений. Исполняя музыкальное произведение под фонограмму, юные музыканты ощущают себя настоящими артистами, играющим в сопровождении целого коллектива.

На определённом этапе музыкальных занятий ученика и при определённых условиях развития учащегося, именно ансамблевая игра может стать основой его концертных выступлений.

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят произведения различных художественных стилей, авторов, различные переложения оперной и симфонической музыки.Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение.

Ценным в работе над фортепианным ансамблем, является то, что учащиеся получают удовлетворение от совместно выполненной художественной работы, чувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки, начинают понимать своеобразие совместного исполнительства.

2014 г.