"Роль ансамблевой игры в реализации принципов развивающего музыкального обучения при начальной игре на фортепиано"
преподавателя фортепианного отдела

Главная цель всего нашего обучения в ДШИ – подготовка в большинстве своём музыкантов – любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть инструментом, разбираться в нотном тексте, в строении музыки, уметь отличить мелодию от аккомпанемента, уметь концентрировать внимание на определённой задаче, уметь считывать сразу несколько информационных слоёв текста: нотный, ритмический, динамический, агогический и др. .
Очевидно, что проблемы обучения и творческого развития должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. "Зажечь", "заразить" ребёнка желанием овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач педагога.
Конечно, огромными развивающими возможностями обладает ансамблевое музицирование. Все мы знаем, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа, помогает ученику выработать технические навыки, а также доставляет ребёнку огромное удовольствие и радость, чем сольное исполнение. Ансамблевое музицирование учит слушать партнёра, учит музыкальному мышлению: это искусство вести диалог с партнёром, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Если это искусство в процессе обучения постигается ребёнком, то можно надеяться, что он успешно освоит специфику игры на фортепиано.
Игра на фортепиано в четыре руки – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом, который приносит ни с чем не сравнимую радость совместного творчества.
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. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического).
Донотный 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.
Гармонический слух нередко отстаёт от мелодического. Учащийся может свободно общаться с одноголосием, но в то же время испытывать затруднение со слуховой ориентировкой в многоголосии гармонического склада. Воспроизводить многоголосие, аккордовую вертикаль – особо выгодные условия для развития гармонического слуха. Но, как правило, длительный период, связанный с постановкой рук и исполнением 2 преимущественно одноголосных мелодий, не позволяет ребёнку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением. Здесь ансамблевая форма игры оказывается целесообразной и необходимой, гармоническое сопровождение в данном случае будет исполнять преподаватель. Это позволит 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.
Ансамблевое музицирование способствует хорошему чтению с листа. Детям интересно, они слышат знакомую или приятную мелодию, хотят быстрее её освоить, быстро осваивают нотную графику. Стихотворный текст помогает разобраться в простейших элементах музыкальной формы, а также закрепляются полученные навыки артикуляции – staccato, legato, non legato.
Например, (показывает уч-ца 1 кл. Маринина Оля) – Г. Портнов, сл.Э. Шима "Ухти-тухти" и Д. Уотт, сл.С. Михалкова "Три поросёнка" - здесь закрепляется штрих staccato. Благодаря стихотворному тексту, хорошо слышны музыкальные предложения, ударные звуки. В "Трёх поросёнках" видим репризу для повторения и 8------------, - знак переноса на октаву вверх.
Все знаем, что дети не хотят и не видят паузы в нотном тексте. А что такое паузы? Паузы – это дыхание в музыке, которое бывает коротким или более длинным, но обязательно длится определённое время. (В нотной записи - и).
Например, (показывает уч-ца 1 кл. Маринина Оля) – В. Шаинский, сл.Н. Носова "Кузнечик" - само настроение в музыке позволяет найти верное прикосновение - более лёгкое, мягкое, шутливое, чтобы передать образ. Сначала Оля не захотела увидеть четвертные и восьмые паузы. Но, когда мы разобрали пьеску по фразам и предложениям, то быстро услышали, что пауза – это дыхание, которое очень слышно и без него не обойтись (четвертная – более длинное дыхание, восьмая – более короткое дыхание). Ещё здесь закрепляется знание репризы для повторения, а также понятие "вольта" - разные окончания в одинаковых предложениях.
В "Песни кота Леопольда" муз. Б. Савельева, сл.А. Хайта используются основные штрихи – staccato и legato. Очень весёлая, знакомая, легко запоминающаяся песенка, позволяющая выработать автоматизм движений и закрепить ранее полученные навыки. Здесь мы обращаем внимание на ударения в стихотворном и нотном тексте. В небесах, высоко …… светит – первый звук ударный, а второй мягче, послушать его. В конце предложения четверть дослушать, "пропеть последнюю букву", и в конце пьесы четверть дослушать и точно снять на паузу, как бы произнеся последнюю букву – переживём.
Ансамблевое музицирование очень хорошо помогает в закреплении основных навыков звукоизвлечения.
Уч-к 2 класса Кадыров Владик (7 лет) – маленький, упрямый, никак не хотел играть legato и staccato, делал всё наоборот. И не потому что не знал, а просто не хотел думать. Нас спасла только игра в ансамбле (ну и, конечно, помощь мамы).
Например, М. Шишкин, сл. М. Языкова "Ночь светла" - здесь идёт закрепление навыка хорошего legato (мы обычно говорим, петь пальчиками, 3 как голосом, очень красиво). Необходимо приучать ученика видеть и дослушивать длинные и слигованные звуки ("Ночь светла" яркий тому пример), детям обычно лень об этом подумать. Как раз ансамблевая игра хорошо позволяет это услышать. Ещё в этом произведении знакомимся (или закрепляем) с вальсовым движением (как бы раскачиваясь), с более протяжными музыкальными фразами. Фразы исполняем на одном дыхании, в соответствии со стихотворным текстом. В музыке очень хорошо слышно, где брать дыхание, соответственно снимать руку (лига заканчивается). С самого начала необходимо уже услышать трёхдольный вальсовый размер. Вздохнуть и начать мягко со второй доли. На протяжении всей пьесы, движение мелодии начинается со второй доли (обговариваем – слабая доля) – значит не опорная, помягче прикасаться к инструменту, окончания мягче, не выталкивать, а слушать. В середине в левой руке появляется аккомпанемент, как бы кто-то тихонечко подпевает. Сразу учимся видеть динамический план пьесы, его кульминацию (самое мощное, насыщенное, сочное место), начало и окончание. Для закрепления навыка вальсового аккомпанемента, нотной записи в басовом ключе, полезно выучить с учеником и играть вторую партию этого произведения. К тому же, во второй партии закрепляется и отрабатывается умение играть с педалью (прямая педаль), или учимся играть с педалью, если ещё не играли. Аккомпанемент разобрали по функциям – Т – S – D. Очень быстро выучили.
В "Колыбельной Светлане" муз. Т. Хренникова, сл.А. Гладкова (исп. Кадыров Владик) вырабатывается красивый певучий звук на legato. Здесь встречается нота с точкой (которую дети тоже не хотят выдерживать, не видят её). На одну восьмую дольше может пьеса прозвучать, если точке разрешили рядом с четвертью справа постоять. Это более протяжный звук, в котором слышится движение в музыке (2 шага) (это как раз в аккомпанементе у педагога). Половинные паузы дети совсем не замечают. Как раз игра в ансамбле заставляет детей услышать и увидеть эти паузы, ничего не звучит в мелодии, а аккомпанемент продолжает звучать, мелодия как бы "запасается дыханием". Фразы построены так, что паузы на третью долю. Следует обратить внимание ребёнка, что ударение на первую долю, а вторая мягче, на снятии. Обратили внимание на динамический план, на развитие музыки (кульминацию). В конце – rit. - замедление. Обычно дети сами не могут определить, как же замедляется ход движения. Педагог в ансамбле с ребёнком хорошо помогает ему сориентироваться в замедлении, почувствовать это.
Вообще, игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Ритм – один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма - важнейшая задача педагога. Ритм в музыке – категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая.
Играя вместе с педагогом ученик находится в определённых метроритмических рамках. Необходимость "держать" свой ритм делает усвоение различных ритмических фигур более ограниченным. Не секрет, что иногда учащиеся исполняют пьесы со значительными темповыми отклонениями, что может деформировать верное ощущение 4 первоначального движения. Ансамблевая игра не только даёт педагогу возможность диктовать правильный темп, но и формирует у ученика верное темпоощущение. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться точности и чёткости ритмического рисунка. Определение темпа зависит от выбранной совместно единой ритмической единицы (формулы общего движения). Эта формула имеет при игре в ансамбле большое значение, т.к подчиняет частное целому и способствует созданию у партнёров единого темпа.
Игра в ансамбле требует прежде всего синхронности исполнения, метро-ритмической устойчивости, яркости ритмического воображения, умения представить не только свою партию, но и другую.
Достаточно сложна ритмическая партитура песни "Антошка" В. Шаинского в переложении для фортепиано и ударных (показывает уч-ца 1 кл. Маринина Оля). Однако, усвоение облегчается яркой образностью музыки, популярностью мелодии, увлекательностью совместного музицирования. Мы с Олей выяснили, что начинается пьеса с припева. Затем куплет (мелодия в левой руке, в правой аккомпанемент). Затем припев – мелодия как бы ведёт перекличку: из одной руки в другую. Под конец в правой руке встречаются форшлаги (украшения) октавные и секундные. Партию ударных мы взяли исполнять маму, т.к она постоянно ходит на уроки, вникает в процесс обучения, дома следит и помогает своему ребёнку. Такое совместное музицирование доставляет огромную радость всем участникам ансамбля и способствует быстрому обучению, особенно в ритмическом отношении.
С педагогом играть хорошо. Но большей внимательности, 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. В этой ситуации возникает нечто вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и более внимательной игре. 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. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля – единого понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса. Синхронность является одним из технических требований совместной игры. Одновременное вступление всех обычно достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. С этим жестом полезно посоветовать исполнителям одновременно взять дыхание. Одновременность окончания имеет не меньшее значение. Не вместе снятый аккорд производит такое же неприятное впечатление, как и не вместе взятый. 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.5
Например, "На заре ты её не буди" муз.А. Варламова, сл.А. Фета (исп. уч-ся 2 кл. Атаева Юля и Медведев Артур). Артур знакомится с вальсовым аккомпанементом. У Юли – основная мелодия. Размер 3/8. Необходимо обратить внимание Юли на плавный переход мелодии из одной руки в другую. Дослушивать окончание фраз (четверть с точкой) и следующее короткое
дыхание на восьмую паузу. В аккомпанементе у Артура обратить внимание на строение аккордов. Произведение в ля миноре. Мы уже знаем T - S – D. Сначала ля минор, потом ре минор, ми мажор, ля минор. Всё строится вокруг этого. Выбрали формулу общего движения (восьмая) и начали.
"Песенка крокодила Гены" В. Шаинского, сл.А. Тимофеевского. У Юли аккомпанемент, у Артура – мелодия. Формула общего движения – четверть. В мелодии опора на раз (помогает это услышать стихотворный текст), восьмая нота на "и" - на снятии, мягко. Определились с дыханием, выяснили динамический план, обратили внимание на замедление и вольты.
"Танец утят" муз. Т. Вернера, сл. Ю. Энтина. Здесь долгие паузы в аккомпанементе. Полезно предложить ученику пропевать другую партию, чтобы ученик точно ощущал движение мелодии. Здесь также закрепляется понятие репризы для повторения, вольты. в аккомпанементе во второй части вводится педаль (у Артура). У Юли – длинные звуки, половинки с точкой (слушаем в аккомпанементе у Артура 3 шага). Юля с Артуром неплохо чувствуют друг друга, им очень нравится играть в ансамбле друг с другом, они чувствуют ответственность за своё исполнение. Артур лучше стал учиться, а Юля стала более внимательной.
В средних и старших классах осваиваем более сложный ритм, учимся выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую и т.д. . Детям это нравится и они лучше справляются с произведением, чем при сольном исполнении, чувствуют большую ответственность. Необходимо стараться не прекращать этот вид обучения, предлагать детям читать с листа ансамблевые пьесы, всё это способствует концентрированному музыкальному мышлению.
Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении игре на фортепиано очень велико. Она учит всему: ритму, сознательному отношению к делу, ответственности, быстрому освоению нотной графики и пониманию строения музыкальных форм. К тому же очень нравится детям, приносит им огромное удовольствие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.М. Тимакин "Воспитание пианиста"
2. А. Алексеев "Методика обучения игре на фортепиано"
3. Г.М. Цыпин "Обучение игре на фортепиано"
4. Личный опыт
5. А. Готлиб "Основы ансамблевой техники"
6. Г. Нейгауз "Об искусстве фортепианной игры"