

Значение игры в ансамбле в контексте реализации принципов развивающего обучения по классу «фортепиано»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ПРЕДМЕТУ «АНСАМБЛЬ»

Составитель: Кузнецова Лилия Петровна
преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Тетюши
2018 г.

На рубеже третьего тысячелетия формируется образ нового культурного человека : свободно мыслящего, сознающего себя и занимающего свое место в мире. Целью современного образования в связи с этим должна стать реализация заложенных в человеке возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. В условиях стремительно меняющегося современного российского общества осуществление данной цели требует новых идей и подходов в образовании. Необходимой потребностью сегодняшнего дня в музыкальной педагогике является активное внедрение развивающего обучения на всех уровнях музыкального образования.

Основные задачи Детской музыкальной школы - дать учащимся общее музыкальное развитие ,сформировать их эстетические вкусы на лучших произведениях зарубежной, русской и современной классики, воспитать активных участников различных видов музыкального искусства - пропагандистов музыкально-эстетических знаний.

В музыкальной школе кроме сольного фортепианного исполнения учащиеся должны приобрести первоначальные навыки чтения с листа, умению транспонировать, заниматься аккомпанементом, играть в ансамбле.

Игра в ансамбле является прекрасным средством воспитания хорошего ритмического чувства, умения слушать и контролировать не только собственное исполнение, но и партнера, а так же общее звучание всей музыкальной ткани пьесы. Ансамбль воспитывает умение увлечь своим замыслом товарища, активизирует фантазию и творческое начало, повышает чувство ответственности за знание своей партии, т.к. совместное исполнительство требует свободного владения текстом.

Занятия ансамблем необходимо начинать в начале обучения. При ансамблевой игре ребенок слышит полное и богатое звучание, которое он не может достигнуть на начальной стадии своего образования. Как уже замечено, учащиеся с интересом относятся к этому виду работы, а следовательно и вообще к работе на инструменте.

Ансамблевое музицирование способно значительно повысить заинтересованность учащихся, помогать установлению благоприятной атмосферы на занятиях, созданию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость успешных выступлений в

ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве солиста что очень помогает и в основной специальности.

Цель музыкального обучения - привить учащимся навыки ансамблевой игры(синхронность, умелое использование динамики, особое внимание к штрихам);развить у учащихся чувство коллективизма; максимально активизировать самостоятельность учащихся; расширить их музыкальный кругозор, художественный вкус, интеллект

Представление о цели предмета «Фортепианный ансамбль» включает в себя вопрос о специальных музыкальных способностях. Музыкальные способности рассматриваются в современной психологии как специфическая форма познавательных способностей: способности в ориентации интонационной, эмоциональной сфере музыки. Способности ориентироваться в акустической сфере музыки - чувство лада ,чувство ритма и музыкально-слуховые представления. Такое понимание музыкальных способностей служит основанием для более интенсивного развития учащихся, большей заинтересованности в обучении. Потребность в музыке - это положительное, устойчивое отношение учащихся к музыкальному искусству в целом. В общей педагогике подчеркивается, что без усвоения духовного опыта невозможно сформировать личность. Такой подход к содержанию обучения подчеркивает особую значимость преподавания фортепианного ансамбля. Принцип построения обучения- это лестница успеха, которая постепенно формируется у учащихся в процессе учебы.

Темы, задачи, определенные на каждую четверть, год, носят обобщенный характер, последовательно расширяют и углубляют познания учащихся. В программу первого года обучения включены общие, доступные учащимся понятия о трех основных сферах музыки; песня, танец, марш; об основных способах выразительности и изобретательности в музыке, о жанрах музыкального искусства, о средствах музыкальной выразительности: мелодия, ритм, темп, динамика, тембр.

В программе второго года обучения главное место занимают знания, раскрывающие природу музыкального языка: более широко, по сравнению с 1 классом, даются сведения о трех основах музыкального искусства: песенность, танцевальность, маршевость; показывается связь музыкальной и речевой интонации, дается представление об интонации, как «зерне» музыки, рассказывается о развитии музыки и раскрытии образно-художественных задач, проникновении в особенности авторского текста и детальной работы над ним.

В программу третьего и четвертого года обучения включены знания о ценностях русской и мировой музыкальной культуры: о своеобразии русской музыки; о ее связи с музыкальной культурой других народов; о взаимосвязи культур разных народов мира и о единстве мировой музыкальной культуры. Основные знания о музыке позволяют учащимся свободно ориентироваться в музыкальном репертуаре, в музыке, выделять в ней главное, существенное.

Восприятие музыки рассматривается в процессе обучения как основа музыкальной культуры. Восприятие музыкального образа предполагает эмоциональную отзывчивость учащихся на музыку. Существенной стороной восприятия музыки является его осознанность. Способность учащихся применять знания в процессе изучения произведений проявляется в формировании музыкальных умений. В целом формирование основных музыкальных умений отражает уровень развития ученика, способность применять знания, как в практике музыкального обучения, так и вне школы.

Работа в ансамбле важна на всех этапах музыкального развития учащихся, потому что помогает музыканту преодолеть присущие ему недостатки, помогает сделать его исполнение более многообразным, ярким, уверенным. У учеников со скромными способностями игра в ансамбле способствует созданию атмосферы увлеченности, вызывает интерес к музыке, музицированию. Именно ансамбль позволяет наблюдать участие и заинтересованность каждого участника в создании обстановки взаимопонимания и достижения коллективного исполнительского мастерства. Психологическая близость, умение и готовность понять друг друга облегчает творческие контакты исполнителей в ансамбле. Игра в ансамбле помогает развитию интонационного, ритмического, гармонического, полифонического и тембрового слуха, служит активным средством усвоения и закрепления знаний о музыке, способствует восприятию музыки в целом. Совместная игра в ансамбле является плодом работы не одного, а двух или нескольких исполнителей. Пианист – ансамблист при отличном знании своей партии еще не партнер, он становится таковым лишь в процессе совместной работы.

Технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает в первую очередь: синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма), уравновешенность в силе звучания всех партий (единство динамики), согласованность штрихов всех партий (единство приемов фразировки). Умелая педализация в ансамблях обеспечивает не только «чистое» звучание, но и художественное слияние всех партий в единое целое. Игра в ансамбле требует от учащихся также умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани.

Таким образом, мы обосновали преимущество ансамблевой игры как существующей формы работы в классе «фортепиано», позволяющей развивать у учащихся значимые качества, творческую активность и самостоятельность.

Посмотрим на практическую сторону в работе над ансамблем. При четырехручной игре за одним инструментом, в отличие от сольного исполнительства, начинается с посадки, так как каждый имеет в своем распоряжении только половину клавиатуры. Партнеры должны «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающем голосоведении.

О педализации. В четырехручном ансамбле педализирует исполнитель партии *Secondo*, так как она обычно служит фундаментом (бас, гармония)

мелодии. При этом ему необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии. Это умение слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, то есть общее звучание обеих партий. Это является основой совместного исполнительства во всех видах ансамблей. Слушать и слышать!

Полезно бывает учащемуся второй партии, ничего не играя, только педализировать во время игры первой партии. Сразу обнаружится, насколько это непривычно и требует особого внимания и навыка

Казалось бы, самая простая вещь - начать играть вместе. Однако точно взять два звука - не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания. С этим учащийся сталкивается почти ежедневно: пение в хоре, игра с концертмейстером, игра в оркестре. Здесь уместно говорить о применении дирижерского аутфакта, и как он может быть применен. Очень важно тут же обратить внимание и на синхронное окончание, «снятие» звука Равновесие звучания.

С первых тактов исполнение требует полной договоренности о приемах извлечения звука, к общей цели они должны идти общим путем. Слаженность совместной игры в малом и большом, в отдельном приеме и общем замысле - это сфера работы над ансамблями. Следует сказать и о динамике исполнения. Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения - динамическое однообразие. Важно добиться ясного представления ученика о градациях «форте» и «фортиссимо», правильно определить кульминацию. Что же касается «пиано», то ведь и при четырехручном исполнительстве вполне возможно «соло» каждого партнера. Но так же известно, что работа над звуком - это область огромного труда.

Еще не начав совместного исполнения, партнеры договариваются о том, кто будет показывать вступление, каков должен быть характер звучания и каким приемом, с какой силой будет начата пьеса. Точно так же должен быть определен темп исполняемого произведения. Воспитание в учениках чувства коллективного ритма - одна из важных задач. Наиболее распространенными недостатками учащихся являются отсутствие четкости ритма и его устойчивости. Отсутствие устойчивости часто связано с тенденцией к ускорению. Если ускоряют оба партнера, то это сразу заметно, что облегчает задачу педагогу. Если же этот недостаток присущ только одному из учеников, то второй оказывается верным союзником и помощником преподавателя.

Таким образом, в условиях совместных занятий возникают некоторые благоприятные возможности для исправления не только общих, но и индивидуальных погрешностей исполнения.

Когда учащийся впервые получит удовлетворение от совместно выполненной работы, почувствует радость общего творчества, объединенных усилий, взаимной поддержки - можно считать, что занятия дали важный результат. Таким образом, смело можно заявить, что работа с

ансамблями оптимизирует процесс обучения на фортепиано, делает его творческим и интересным.

Чтение с листа. Невозможно представить настоящего музыканта-исполнителя, дирижера, музыковеда, ее владеющего навыком прочтения текста музыкального произведения. И фортепианный ансамбль является тем, что делает процесс чтения с листа более интересным и результативным. Различные переложения народных и эстрадных песен, переложения симфонических, оркестровых, хоровых произведений дают возможность здесь, в классе, услышать и воспроизвести их на фортепиано, осмыслив нюансы оркестровки, прочувствовать связь этих переложений с фортепиано.

Являясь важным компонентом развивающего обучения, данная форма стимулирует образное мышление, заставляет интенсивно работать творческое воображение, является превосходной школой развития навыков слухового самоконтроля, музыкально-слуховых представлений и музыкально-волевых качеств личности.

Урок в классе ансамбля является основной формой учебной и воспитательной работы. Дети обычно не обладают устойчивым вниманием, поэтому большое значение приобретает темп урока. Произведения, изучаемые в классе, должны быть небольшими по протяженности. Объяснение должно быть кратким и конкретным, сопровождаться показом, если это требуется. Каждый урок должен быть направлен на реализацию цели музыкального обучения - формирование музыкальной культуры учащихся.

Изучение музыкального произведения проходит три стадии:

- 1) знакомство с музыкальным произведением, его эмоциональное, образное восприятие; осмысление;
- 2) более детальный анализ музыкального произведения. Здесь происходит формирование музыкально-слуховых представлений (звуковысотных, ритмических, гармонических, и т.д.) и исполнительских навыков;
- 3) целостное, более полное, по сравнению с первоначальным, восприятие произведения.

Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто только в том случае, если важным моментом учебно-воспитательной работы будет не только повседневные занятия, но и оценка успеваемости.

Основным критерием оценки на уроке является: проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на нее, высказывания о прослушанном или исполненном произведении; активные усилия учащихся, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение пользоваться знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, которые оцениваются уровнем подготовки ученика и его активности на занятиях.

Соответствие этим критериям свидетельствует об отличных успехах учащихся.

Проверка подготовки учащихся осуществляется на доступном для них уровне во время классных занятий на протяжении всего периода обучения, на открытых концертах, контрольных уроках. Результаты проделанной работы

оцениваются дифференцированно за четверть и за год. На контрольный урок выносятся 2 разнохарактерных произведения. При выведении итоговой оценки учитывается следующее:

- 1) текущие оценки по четвертям,
- 2) итоги контрольных уроков,
- 3) другие выступления в течение учебного года.

По окончании курса фортепианного ансамбля учащиеся должны:

- 1) Владеть навыками, необходимыми для игры в ансамбле.
- 2) Уметь слушать ансамбль в целом.
- 3) Владеть основными и частными знаниями о музыке

Работа в классе ансамбля осуществляется за счет времени, выделенного в учебном плане на изучение предмета по выбору. Предмет «ансамбль» очень интересный и многогранный. Важнейшая функция фортепианного ансамбля - музыкально-просветительская - имеет большое значение в процессе воспитания учащихся.

Исследования психологических особенностей детей, позволяет говорить об особой актуальности этого вида работы, особенно в подростковом возрасте, в связи с определенными изменениями в структуре психики. К таковым следует отнести потребность в общении, способность к абстрактному мышлению, повышенную эмоциональность. Все эти особенности делают подростков восприимчивыми к ансамблевому музицированию как виду совместной деятельности.

Примерный репертуар:

- Фортепиано. 1 класс (ред. Б. Милич) - К, 1980 г.
- Фортепиано. 2 класс (ред. Б. Милич) - К, 1981 г.
- Фортепиано. 3 класс (ред. Б. Милич) - К, 1982 г.
- Фортепиано. 4 класс (ред. Б. Милич) - К, 1983 г.
- Хрестоматия для фортепиано, Москва, Музыка, 1981 г.
- Хрестоматия для фортепиано, Москва, Музыка, 1989 г.
- Музыка для детей, Выпуск 1, Советский композитор 1987 г.
- Музыка для детей, Выпуск 2, Советский композитор 1981 г.
- «Калинка», Выпуск 2, Кифара, 1995 г.
- Ансамбли для фортепиано, Выпуски 1-18, Москва, Советский композитор, 1990 г. - Легкие ансамбли в 4 руки, Москва, 1966 г.
- Играем в 4 руки, Москва, 1985 г.
- Хрестоматия педагогического репертуара, Москва, 1985 г.
- Хрестоматия фортепианного ансамбля, Выпуск 2, Москва, Музыка, 1985 г.
- Хрестоматия для фортепиано 3 класс, Москва, Музыка, 1990 г.
- Юный пианист, Выпуск 1, Москва, Музыка, 1967 г.
- Юный пианист, Выпуск 2, Москва, Музыка,
- Юный пианист, Выпуск 3, Москва, Музыка,
- Фортепианная игра, Москва, Музыка, 1986 г., 1990 г.
- Современный пианист, Москва, Музыка, 1983 г.

- Ребенок за роялем. Хрестоматия для фортепиано в 2 и в 4 руки, Москва, Музыка, 1987г.
- Начинающему пианисту, Выпуск 5, Москва, Музыка, 1985г.-Детские пьесы для фортепиано, Москва, Музыка, 1987г.
- Брат и сестра Альбом фортепианных пьес в 4 руки, Санкт-Петербург, 1993г.
- К.Хачатурян. Пьесы из балета «Чиполлино»
- А Хачатурян. Пьесы из балетов «Спартак», «Гаяне».
- Д.Гершвин. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».
- Э.Григ. Норвежские танцы.
- П.Чайковский. Пьесы из балета «Щелкунчик».
- И.С. Бах. Пьесы из Английских и Французских сюит.
- В.Моцарт. Сонатины (переложение для фортепиано в 4 руки).
- Ф. Шуберт. Серенада, Полонез, соч.61, №1, соч.61, №4.
- М. Балакирев. Русские народные песни для фортепиано в 4 руки.