Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Серпуховского района

Автор: Трефилова Ольга Анатольевна

Методические рекомендации

«Ансамблевое музицирование в

системе современного музыкального воспитания и образования»

г.п. Оболенск

Аннотации

* Данные методические рекомендации посвящены значению и особенностями работы над ансамблями на занятиях фортепиано в системе дополнительного образования детей.
* Настоящая работа призвана оказать помощь педагогам дополнительного образования музыкального отделения, преподавателям ДМШ и ДШИ.
* Данные рекомендации разработаны на основе практического опыта работы преподавателем фортепиано в ДМШ и «ДШИ».
* В настоящих методических рекомендациях рассматриваются основные пути и особенности развития навыков ансамблевого исполнительства.

Сведения об авторе:

Трефилова Ольга Анатольевна

Преподаватель музыки (класс фортепиано)

МБОУ ДО «ДШИ» Серпуховский район

Высшая квалификационная категория

Пояснительная записка

Ансамбль как жанр имеет длительную историю развития, в результате которого появились особые эстетические закономерности.

Согласно справедливым наблюдениям ведущих специалистов в области ансамблевого музицирования (Е.Сорокина, И.Польская, Н.Катонова, Н.Лукьянова), в последнее десятилетие интерес к жанру ансамблевой игры возрос. Появляются новые композиторские опусы, проводятся конференции, семинары, посвященные вопросам ансамблевого исполнительства, проводятся конкурсы международного уровня. Ансамблевое фортепианное искусство как нельзя лучше отвечает некоторым инновационным направлениям в развитии современного музыкального образования. Осознание первостепенности задач общего музыкального развития учащихся неизбежно влечёт за собой коррективы в структуре и формах работы, переосмысления места и роли фортепианного ансамбля н занятиях музыки.

В искусстве совместного музицирования заключён богатый педагогический потенциал. Для начинающих пианистов ансамблевое музицирование открывает увлекательные грани мира музыки через возможность приобщения к совместному созданию образов. Старших учеников игра в ансамбле знакомит с различными стилевыми направлениями в истории мировой музыкальной культуры, способствуя тем самым развитию музыкального мышления.

Через внедрение в учебный процесс ансамблевого музицирования создаются благоприятные условия для творческого общения между учащимися, устанавливаются исполнительские (а зачастую – и сугубо человеческие) контакты, формируется умение находить компромиссы в совместной деятельности. Игра в ансамбле вырабатывает такие личностно важные качества, как взаимопонимание и взаимоответственность.

Фортепианный ансамбль – оптимальная форма музицирования для детей с хрупкой, неустойчивой психикой. Совместная игра, «чувство локтя», которое даёт сам факт близкого соседства партнёра, существенно снижает уровень сценического стресса и подчас является единственной возможностью выступления на публике для таких учащихся.

Цель данных практических рекомендаций:

Оказать методическую помощь преподавателям фортепиано дополнительного образования детей.

Для оптимизации качества педагогической работы предлагается обратить внимание на следующие моменты:

1. Планировать и организовывать исполнительские цели и перспективы, охватывающие как индивидуальный рост каждого ученика, так и повышение эффективности деятельности ансамбля в целом;

2. Продумывать репертуарный план. При выборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципами последовательности (от простого к сложному, стилистического разнообразия и педагогической значимости для каждого конкретного ансамбля);

3. Применять индивидуальный подход к учащимся, включающий знание личностно-психологических характеристик каждого, учёт возрастных особенностей, типов восприятия и на основе этого искать методы педагогического воздействия, которые будут влиять именно на этого ученика;

4. Выработать в себе важнейшее для педагога качество – артистизм и увлеченность, умение владеть ярким образным языком. Чем эмоциональнее педагог, тем более ему подвластно зажигать сердца учеников и вести их за собой.

Ожидаемый результат от использования данных методических рекомендаций в системе дополнительного образования детей:

1. Всестороннее и широкое ознакомление с музыкальной литературой (знакомство с произведениями различных художественных стилей, исторических эпох).

2. Ансамблевое музицирование создаёт максимально благоприятные условия для кристаллизации музыкально-интеллектуальных качеств учащегося. Музыкальное мышление заметно улучшается, восприятие становится более ярким, живым, обострённым, цепким.

3. Обеспечивая непрерывное поступление свежих и разнообразных впечатлений, переживаний, ансамблевое музицирование способствует развитию «центра музыкальности» - эмоциональной **отзывчивости**на музыку.

4. Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует формирование музыкального слуха, **художественного воображения.**

5. С расширением объёма постигаемой и анализируемой музыки увеличиваются возможности и качество **музыкального мышления**. Такая форма работы как ансамблевое музицирование очень плодотворна для **развития креативного мышления.** Ученик под аккомпанемент учителя, исполняет самые простые мелодии, учится слушать обе партии, развивает свои гармонический, мелодический слух, чувство ритма.

Актуальность, педагогическая целесообразность, отличительные особенности данных методических рекомендаций

Актуальность заключается в их общедоступности. Ансамблевым музицированием могут заниматься дети с любыми музыкальными данными, которые желают научиться игре на фортепиано. Методические рекомендации имеют конкретные задачи, решение которых предполагает последовательность и постепенность музыкального развития воспитанников, с учетом их возрастных особенностей, при индивидуальном подходе к каждому из них. В любом случае обучение будет направлено на создание ситуации успеха, атмосферы радости, творчества и созидания. Актуальность программы также в том, что главный акцент ставится на исполнение популярной музыки, творческое развитие детей. Для того, чтобы в конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного музицирования на фортепиано.

Педагогическая целесообразность в том, что в процессе ее освоения у детей развиваются интеллектуальные и творческие способности. Это достигается за счет развития музыкального слуха, внимания, памяти, координации движения, развития чувства ритма, основ сценического мастерства. Кроме того игра в ансамбле позволяет познакомить детей с музыкальными произведениями мировой классики, лучшими образцами народной музыки, произведениями зарубежных композиторов, популярной музыке. В ходе обучения у детей воспитывается художественный вкус, трудолюбие, желание постигать азы мастерства.

Главное отличие данных рекомендаций:

1. Внимание к процессу развития интеллектуального кругозора и всего мировоззрения учащегося, не замыкаясь в рамках узкого профессионализма.

2. Система занятий в фортепианных классах делает возможной максимальную индивидуализацию педагогического подхода. Теоретические знания ученик получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным.

3. Ученик воспитывается в понимании безграничного роста нашей музыкальной культуры, своего небольшого вклада в нее через выступления на концертах.

Итак, игра в ансамбле – один из кратчайших, наиболее перспективных путей общемузыкального развития учащихся. Именно в процессе ансамблевой игры со всей полнотой и отчётливостью выявляются основные принципы развивающего обучения:

а) увеличение объёма исполняемого музыкального материала.

б) ускорение темпов его прохождения.

Таким образом, ансамблевая игра – есть ничто иное, как усвоение максимума информации в минимум времени.

Содержание методических рекомендаций

Способ обучения в ансамблевой игре (ученик – ученик) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В игре ансамблей ребятам интереснее заниматься, они общаются со сверстниками, учатся не только у педагога, но и друг у друга, сравнивают свою игру с игрой друзей, стремятся быть первыми, учатся слушать соседа, играть в ансамбле, развивают гармонический слух. Но вместе с тем, есть и проблемы в обучении. Главная из них – трудно добиться качества исполнения, т. к. обучаются ученики с разными данными, которые к тому же по-разному занимаются, от этого страдает целостность звучания ансамбля. Если партнёры плохо слышат общее звучание и себя в нём, играют одинаковый музыкальный материал разными пианистическими приёмами – это приводит к нарушению синхронности звучания, к неточности при исполнении пауз и цезур, к отсутствию единообразия в игре пассажей. Педагогу следует вырабатывать у учащихся ощущение единого «дыхания», чувство целостности совместного исполнения. Для этого учащимся полезно сыграть не только свою партию, но и партию партнёра: это способствует более чуткому реагированию на действие последнего во время выступления. Только слушая ансамбль как единое, можно контролировать и регулировать динамический и фактурный баланс исполнения, выстраивать кульминации.

Репертуар должен быть доступным, интересным, современным и полезным, а темп продвижения вперед достаточно энергичным, нужно избегать однообразия, постоянно заинтересовывать учеников. Также можно использовать такую форму работы, как шефство сильных учащихся над отстающими (хорошо усвоившие материал в свое свободное время помогают тем, кто не справляется с заданиями, при достижении положительного результата педагог поощряет такого помощника отличной оценкой).

Цель и специфика обучения детей в классе фортепиано - воспитание грамотных любителей музыки, расширение их кругозора, формирование творческих способностей, музыкально-художественного вкуса, - приобретение навыков музицирования: игры в ансамбле, подбор по слуху, чтение с листа.

«Зажечь», «заразить» ребёнка желанием овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач педагога.

В классе фортепиано применяются различные формы работы. Среди них особыми развивающими возможностями обладает ансамблевое музицирование. Коллективное инструментальное музицирование – это одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения – залог интереса к этому виду искусства – музыке. При этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей в данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере.

Педагоги-практики знают, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа, является незаменимой с точки зрения выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного исполнения. Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. Еще важнее то, что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному мышлению.

Коллективное исполнительство как дуэт или трио пианистов весьма привлекателен тем, что приносит радость совместной работы. Совместным музицированием занимались на любом уровне владения инструментом и при каждом удобном случае. Многие композиторы писали в этом жанре для домашнего музицирования и концертных выступлений. Бела Барток, венгерский композитор, педагог, фольклорист считал, что к ансамблевому музицированию детей нужно приобщать как можно раньше, с первых шагов в музыке.

Не всегда ансамблю как учебной дисциплине уделяется должное внимание. Зачастую в программе дополнительного образования не предусмотрены часы для ансамблевого музицирования. Однако в настоящее время невозможно представить музыкальную жизнь без выступлений ансамблей. Об этом говорят выступления дуэтов, трио, ансамблей большего состава на концертных площадках, фестивалях и конкурсах.

Важно начинать работу над ансамблем с самых первых уроков занятий на инструменте. Чем раньше ученик начинает играть в ансамбле, тем более грамотный, техничный, музыкант из него вырастет. Начинать лучше работу в ансамбле с учениками одного класса. На практике мы убедились, что ансамблевую работу можно разделить на три этапа.

Итак, **I этап**. Навыки ансамблевого музицирования ребенок приобретает уже на первых уроках. Пусть это будут пьесы, состоящие из одного или нескольких звуков, ритмически организованных. Педагог в это время исполняет мелодию и сопровождение. В процессе данной работы ученик развивает слух для исполнения пьес с аккомпанементом, концентрируется внимание на ритмической точности, осваивает элементарную динамику, первоначальные игровые навыки. Развиваются ритм, слух, и самое главное - чувство ансамбля, чувство ответственности за общее дело.Такое исполнение вызовет у учащегося интерес к новому для него звучанию музыки, интересному и красочному. Вначале на инструменте (все зависит от способностей ученика) ученик играет простые мелодии в сопровождении педагога. На данном этапе работы ученикам важно прочувствовать специфику гомофонно-гармонической и попробовать себя в исполнении пьес с элементами полифонии. Пьесы следует выбирать разнообразные по темпу, характеру и т. д. (см. приложение).

По опыту знаю, что играть в ансамбле нравится ученикам. Поэтому вышеуказанные пьесы можно проигрывать индивидуально с каждым учеником, а можно объединять учащихся в дуэты, трио (по усмотрению педагога, исходя из возможностей инструментов, их наличия). Для дуэта (трио) важно подобрать учащихся, равных по музыкальной подготовке и владению инструментом. Кроме того, нужно учитывать межличностные отношения участников. На данном этапе учащиеся должны уяснить основные правила игры в ансамбле. Прежде всего, самые трудные места – это начало и окончание произведения, или его части. Начальные и заключительные аккорды или звуки должны быть исполнены синхронно и чисто, независимо от того, что и как звучало между ними. Синхронность – результат основного качества ансамбля: единого понимания и чувства ритма и темпа. Синхронность – это и техническое требование игры. Нужно одновременно взять и снять звук, выдержать вместе паузу, перейти к следующему звуку. Первый аккорд содержит в себе две функции – совместное начало и определение последующего темпа. На помощь придет дыхание. Вдох - самый естественный и понятный сигнал о начале игры для любого музыканты. Как певцы перед исполнением берут дыхание, так и музыканты - исполнители, но у каждого инструмента своя специфика. Духовики показывают вдох началом звука, скрипачи – движением смычка, пианисты – “вздохом” кисти руки и прикосновением к клавише, для баянистов и аккордеонистов – наряду с движением кисти ведение меха. Немаловажный момент – взятие нужного темпа. Здесь все зависит от скорости вдоха. Резкий вдох говорит исполнителю о быстром темпе, спокойный – сигнал о медленном. Поэтому важно, чтобы участники дуэта не только слышали друг друга, но и видели, нужен зрительный контакт. На первом этапе участники ансамбля учатся слушать мелодию и второй голос, аккомпанемент. Произведения должны быть с яркой запоминающейся несложной мелодией, второй голос – с четким ритмом. Искусство слушать и слышать своих партнеров – очень трудное дело. Ведь большая часть внимания направлена на чтение нот. Еще одна немаловажная деталь – умение прочитать ритмический рисунок. Если ученик читает ритм, не выходя за рамки размера, то он готов играть в ансамбле, т. к. потеря сильной доли приводит к развалу и остановке. При готовности коллектива возможны первые выступления, например на родительском собрании или концерте класса.

На **II этапе** развиваем полученные на I этапе знания, умения и навыки. А также постигаем глубины ансамблевого музицирования. В процессе данной работы ученик развивает слух для исполнения пьес с аккомпанементом, концентрируется внимание на ритмической точности, осваивает элементарную динамику, первоначальные игровые навыки. Развиваются ритм, слух, единство ансамблевых штрихов, вдумчивое исполнение и, самое главное,- чувство ансамбля, чувство ответственности за общее дело. Репертуар составляют наряду с классическими произведениями, эстрадные миниатюры. Такой репертуар пробуждает интерес, настраивает на новую работу, выступления.

III этап. Этому этапу соответствуют старшие классы (6-7). Учащиеся уже обладают необходимым комплексом знаний, умений и навыков, как в сольном исполнительстве, так и в ансамблевом, им под силу более сложные, эффектные пьесы. В этом случае дуэт (или трио) способен решать более сложные художественные задачи.

Для более красочного звучания дуэта или трио пианистов допускается расширение состава путем привлечения дополнительных инструментов. Это могут быть флейта, скрипка, шумовые инструменты. Подобные расширения способны “раскрасить” произведение, сделать его ярким. Такой способ пригоден для концертных выступлений и сделает привлекательной любую, даже самую простую пьесу. Для выступлений нужно накапливать репертуар разножанровый.: от классического до эстрадного.

Роль ансамблевого музицирования в формировании музыкальных способностей учеников

В комплексе специфических способностей ученика – музыканта выделяются первоочередные задачи: музыкальный слух, ритмическое чувство, память, двигательно-моторные («технические») способности, музыкальное мышление. Рассмотрим, как ансамблевая игра способствует ускоренному развитию этих способностей.

Гармонический слух

Гармонический слух, как правило, отстает от мелодического слуха. «В интересах развития гармонического слуха музыканта – пишет Л.А. Баренбойм – необходимо настойчиво и упорно с детских лет развивать целостное ощущение музыкальной вертикали». Наиболее ценным в развитии гармонического слуха является подбор гармонического сопровождения к различным мелодиям, что может иметь место как специальный слуховоспитательный прием к большинству стадий обучения пианиста. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим, потому что ребенок воспринимает вертикаль полностью. Ансамблевое музицирование всегда предполагает знакомство с гармонией. Таким образом, исполнение второй партии учеником дает возможность усвоения навыков гармонического анализа: представление тонального плана произведения, знакомство с необычными аккордовыми созвучиями, ощущением тоники, знакомство с простейшими гармоническими оборотами (см. приложение)

Полифонический слух

Ансамблевая игра развивает умение слышать полифонию. Уже первые ансамбли для начинающих содержат различные виды полифонии: канон, подголосочную, контрастную и т. д. Наиболее эффективный прием, который можно применить в ансамблевой практике – совместное проигрывание на одном или на двух инструментах полифонического произведения по голосам, парами голосов.

Тембро-динамический слух

Фортепиано – инструмент богатого тембро-динамического потенциала. Колоссальные ресурсы громкостной динамики, огромный диапазон, педали, позволяющие создавать разнообразные красочно-колористические эффекты – все это дает основание говорить о калейдоскопичности звучности современного фортепиано. Ф. Бузони подчеркивал, что рояль «замечательный актер», ему дано имитировать голос любого музыкального инструмента, подражать любой звучности.

Ансамблевая игра предоставляет большое пространство для развития тембро-динамического слуха, благодаря обогащению фактуры, позволяет услышать воображаемое оркестровое звучание. Совместный с педагогом творческий поиск различных тембровых красок, динамических нюансов, штриховых эффектов и т.д. также развивает тембро-динамический слух ученика.

Четырехручная фактура способна к воспроизведению оркестровых эффектов. Ансамблевая игра положительно сказывается на воспитании образного мышления ученика. Наиболее доступным для восприятия является введение в музыкальную ткань программно-изобразительных элементов: в партии педагога слышатся и жужжание жука, и сигналы горна, трели соловья и другие звукоподражания. Определенную роль играют и внемузыкальные ассоциации – звучание далекое и близкое, тяжелое и легкое и т.д. Большую помощь в создании того или иного художественного образа делает словесный текст, который несет и воспитательную функцию. (см. приложение).

Ритм

Ритм – один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма – важная задача в музыкальной педагогике. Ритм в музыке – категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая.

Очень важен умелый подбор материала. Сначала партия ученика должна быть предельно простой (как мелодически, так и ритмически) и располагаться в удобной позиции. Хорошо если партия педагога будет представлять ровную пульсацию, заменяя ученику счет (см. приложение).

Играя с педагогом, ученик находится в определенных метроритмических рамках. Необходимость «держать» свой ритм делает усвоение различных ритмических фигур более органичным. Такой ритмике способствует и разучивание примеров с текстом. Крепко усвоенный учеником навык воспроизведения мерной пульсации выстраивает «материальную» основу для развития чувства темпа.

Пауза

Система музыкально-ритмического воспитания должна вбирать в себя те специфические моменты, которые связаны с выразительно-смысловой функцией паузы в музыкальном искусстве. Особенно нужно следить, чтоб паузы воспринимались учениками в виде природного компонента музыкальной структуры, а не как механическая или внезапная остановка.

В ансамблевом исполнении нередко приходится сталкиваться с моментами отсчета длительных пауз, а начинающие музыканты не всегда имеют навыки их отсчета. Простой и эффективный способ для этого – заполнить паузу звучащей музыкой партнера (см. приложение).

Память

Ансамблевое исполнение имеет свою специфику запоминания произведения наизусть. Углубленное понимание музыкального произведения, его образно-поэтической сущности, особенности его структуры, формообразования и т.д. – условие успешного художественно-полноценного запоминания музыки. Процессы понимания выступают как приемы запоминания. Ансамблевое исполнение будет способствовать не механическому запоминанию, а откроет пути для развития аналитической, логической, рациональной памяти (с опорой на фактический анализ). Прежде чем перейти к заучиванию ансамбля наизусть партнеры должны понять музыкальную форму в целом, осознать ее как некоторое структурное единство, затем переходить к дифференцированному усвоению составляющих ее частей, к работе над фразировкой, динамическим планам и т.д. Знание этого особенно необходимо исполнителю второй партии, потому что она обычно представлена ​​или аккордовой фактурой, или разложенной (арпеджио), и, не имея представления о первой партии, не каждый ученик сможет для себя выстроить произведение структурно. Исполнителю второй партии необходимо прочитать с листа партию партнера, уловить мелодическую линию, также заострить внимание на гармонии, слышать всю музыкальную ткань произведения. Способ «умозрительного» запоминания, лишенного опоры на реальное звучание, основывается исключительно на внутрислуховых представлениях.

Чем шире круг исследуемого материала, тем быстрее будет проходить процесс накопления разнообразных знаний. А значит, это произведет положительный эффект в формировании музыкального мышления.

Чтение с листа

Одной из наиболее эффективных форм, развивающей весь комплекс музыкальных способностей, является игра с листа, которая развивает непрерывность мышления и концентрацию внимания. Партнерами при чтении с листа в четыре руки выбираются, по возможности, дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. При чтении ансамбля с листа нельзя поправляться, останавливаться в трудных местах, так как это приводит к нарушению контакта с партнером. Слишком частые остановки портят радость от игры с листа, и поэтому необходимо выбирать музыкальный материал для этого гораздо более легкий. Желательно, чтобы один из играющих не прекращал игру при остановке другого. Это научит второго исполнителя быстро ориентироваться и снова включаться в игру.

Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении детей очень велика. Она учит всему: ритму, сознательному отношению к делу, ответственности, быстрому освоению нотной графики и пониманию строения музыкальных форм, развитию мелодического и гармонического слуха. К тому же очень нравится детям, приносит им огромное удовольствие.

Список рекомендуемой литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М: “Музыка”, 1982.
2. Баринова М. О. Развитие творческих способностей ученика. - Л., 1961
3. Баренбойм Л. А. Фортепианная педагогика. - М, 1977.
4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л: “Советский композитор” , 1979.
   Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
5. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. – Минск, 1979
6. Лерман М. О некоторых задачах обучения будущего пианиста. В кн.: Вопросы фортепьянной педагогики. Вып. 3. - М., 1971.
7. Орлов А. Психологиия личности и сущности человека – М, 2002
8. Юдовина - Гальперина. За роялем без слез. - СПб., 1996.