

Министерство образования и науки Республики Татарстан
МБУДО «ДМШ №21» Советского района г. Казани

Методическая работа на тему:
«Роль фортепианного ансамбля в музыкальном воспитании детей»

Составили:
Вьюрова Наталья Олеговна,
Лукиянова Юлия Александровна,
преподаватели по классу фортепиано

г. Казань
2024

Значение слова «ансамбль» (франц. Ensemble) – «вместе». В музыке ансамблем называют группу из двух и более музыкантов, исполняющих одно музыкальное произведение.

Цели ансамблевого исполнительства –

- всестороннее, гармоничное развитие ребенка,
- развитие творческих способностей ребенка и музыкально-художественного вкуса,
- формирование умения внимательно слушать, воспринимать и понимать музыкальные произведения,
- эстетическое воспитание,
- расширение кругозора,
- приобретение музыкальных и исполнительских навыков.

Задачи ансамблевого исполнительства:

- воспитание интереса и любви к музыке,
- формирование общих знаний о музыке,
- обогащение впечатлений ребенка посредством знакомства с разнообразными музыкальными произведениями,
- развитие музыкального вкуса, воображения и творческой активности ребенка.

Развитие учеников в процессе их обучения всегда было одной из самых важных целей в педагогике в целом, и в частности – в педагогике музыкального образования. Этой цели содействуют такие формы фортепианного музицирования, как чтение с листа, подбор по слуху, импровизация и **игра в ансамбле**. Педагогическая ценность ансамблевого музицирования недостаточно познана и изучена, однако опытные педагоги признают, что именно игра в ансамбле обладает большими возможностями, которые могут существенно повысить развивающий эффект фортепианного обучения. Работа с ансамблем – это огромный, кропотливый труд, но такая

работа предоставляет как педагогу, так и детям огромный простор для творчества и, при всех его трудностях, дает серьезный импульс к развитию ребенка и ни с чем не сравнимую радость от приобщения к искусству.

Рассмотрим сферы всестороннего музыкального развития учащегося в процессе ансамблевого исполнительства.

- 1. Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую возможности для расширения рамок исполняемого репертуара.** Ученикам становятся доступны многие образцы хоровой, симфонической, оперной, балетной музыки в переложении для ансамблей, благодаря чему расширяются и углубляются их знания о разных стилях и жанрах, воспитывается более цельное восприятие музыки во всем ее многообразии.
- 2. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха:** звуковысотного, гармонического, тембрального, тембро-динамического, интонационного и полифонического.
- 3. Игра в ансамбле оказывает помощь в развитии чувства ритма.** Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, метро-ритму принадлежит едва ли не главное место. Оно помогает ансамблистам создавать впечатление, будто играет один человек.
- 4. Игра в ансамбле стимулирует становление многих личностных качеств.** Детям, не обладающим от природы яркими данными, совместная игра на инструменте позволяет комфортнее чувствовать себя на сцене, успешно участвовать в концертах, получать удовлетворение от своих выступлений. Это помогает им ощутить уверенность в своих силах.
- 5. Ансамблевая игра участвует в развитии еще одной важной музыкально-исполнительской способности – памяти.** Причем, исполнение в ансамбле имеет свою специфику запоминания произведения наизусть. Если в сольном музицировании при выучивании очень часто преобладает привычка упражняться механически, часто задействуя «мышечную память», то игра в ансамбле этого не допускает. Память ансамблиста формируется более

интенсивно. Углубленное понимание музыкального произведения, его формы, структуры – основное условие успешного запоминания музыкального текста, ведь прежде чем перейти к заучиванию ансамбля наизусть, партнеры должны понять музыкальную форму разучиваемого произведения, определить составляющие ее части, фразировку, динамический план и т.д. Таким образом, ансамблевое исполнение наизусть будет способствовать не механическому запоминанию, а откроет пути для развития аналитической, логической памяти.

На начальном этапе ученикам необходимо знание особенностей посадки за инструментом и распределения клавиатуры между партиями, т.к. каждый пианист имеет в своем распоряжении только половину клавиатуры. Партнеры должны уметь «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг другу. Так же необходимо выработать у ребенка умение видеть ауфтакт (особое условное движение, по которому нужно начинать играть, как правило, это взмах головы) который дает педагог либо напарник, и одновременно брать первый звук и снимать руки в конце произведения. Кто будет давать ауфтакт – все равно, каждый из партнеров должен уметь это делать.

Необходимо обратить внимание ученика на то, что игра в ансамбле предполагает свободное владение материалом своей партии и что без уверенного владения текстом совместные встречи участников ансамбля не имеют смысла. В целом, в музыкальном ансамбле общение возможно только при условии ясного и согласованного понимания всеми его участниками разносторонних связей отдельных партий и умение подчинять свое выполнение достижению общей цели. Необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, а, вернее сказать, общее звучание обеих партий, сливающихся в единое целое.

Технически грамотное ансамблевое исполнение предусматривает синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнеров),

уравновешенность в силе звучание всех партий (единство динамики), согласованность штрихов всех партий (единство приемов и фразирования).

Во время подготовительного периода в работе с ансамблем педагог встречается с каждым участником дуэта в отдельности, тщательно готовя его к ансамблевому сыгрыванию. Кропотливая индивидуальная работа, связанная с постижением и закреплении самых элементарных навыков ансамблевой игры, требуется даже в занятиях с достаточно подвинутыми учениками.

Тщательная проработка штрихов, динамики, аппликатуры с учетом замысла, стиливых требований – таковы **задачи**, входящие в подготовительный период работы педагога.

Педагог должен все фразировочные моменты разобрать с учеником еще на этапе раздельной работы над ансамблевыми партиями, наметить все нарастания звучности, кульминации и спады, распределить их по силе звучания, а затем, на совместных репетициях, все время обращать внимание учеников на синхронное усиление и ослабление звучности и соблюдение при этом звукового баланса. При этом нужно объяснить ученику, исполняющему аккомпанирующую партию, что развитие фразы идет по басовому голосу.

Добиваться единой фразировки необходимо с первых опытов ансамблевой игры. Если для ребенка, исполняющего мелодическую партию, ощущение развития во фразах не представляет новой задачи по сравнению с тем, что он уже должен уметь при сольном исполнении, то для ученика, впервые получившем аккомпанирующую партию, фразировка не очевидна и является дополнительной трудностью. Мелодическое развитие ребенку слышать легче, чем гармоническое, так как обычно мелодический слух развивается раньше гармонического.

Динамика в ансамблевом исполнении (изменение силы громкости звучания) является одним из самых действенных выразительных средств. Умелое использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, ее эмоциональное содержание. Ансамблисты должны точно и ясно

представлять общий динамический план произведения. Несогласованное с партнером и непродуманное применение динамического нюанса может сделать общее исполнение бессмысленным. Поэтому создание единой во всех деталях динамики - обязательное условие технически грамотной совместной игры.

При разучивании текста и работе по освоению ансамблевых партий, педагог должен предвидеть возможные ансамблевые шероховатости и сделать все, чтобы их избежать. Прежде всего, нужно обращать внимание обучающихся на точное соблюдение **ритмического рисунка**, который должен быть очень точно высчитан обоими партнерами. Одна из ритмических трудностей - одновременное вступление партий. К сложностям, встречающимся при работе над ритмом, относятся исполнение пунктирного ритма, сочетание ритмически неоднородных фигур в партиях, чередование и совмещение двух и трехдольных ритмов. Безупречная точность ритмического рисунка - неперемное условие в исполнении. При сочетании ритмически неоднородных фигур в различных партиях, исполнители должны стремиться к совпадению опорных долей без вспомогательных акцентов. Исполнитель должен ясно ощущать самостоятельность ритмического рисунка своей партии, преодолевая силу воздействия одновременно звучащей ритмической фигуры другой партии.

Следующий важный момент – требование **единой артикуляции**. Все многообразие артикуляционных приемов сводится к трем основным группам: staccato, legato, non legato. Нужно добиваться, чтобы, во-первых, каждый ребенок соблюдал единый прием в одинаковых по фактуре разделах своей партии, а во-вторых, чтобы все моменты, требующие одинакового штриха в разных партиях, исполнялись одинаковым приемом обоими партнерами.

Так же важно не только **одновременное начало**, но и одновременное «снятие» звука. «Рваные», «лохматые» аккорды, в которых одни звуки длятся дольше других, производят самое неприятное впечатление.

Общность **понимания и чувствование темпа** – еще одно из важных условий хорошего ансамбля. В области темпа и ритма индивидуальные особенности исполнителей сказываются очень отчетливо.

Вспомогательными заданиями в процессе работы на начальном этапе могут быть следующие **упражнения**:

1. Упражнение «Радуга». Ансамблисты одновременно нажимают и переносят ноту «До» по 4 октавам вверх, затем вниз. Обязательно нужно следить за одновременным нажатием и снятием ноты. Это упражнение можно делать от любой клавиши. Чтобы усложнить задачу для учеников, можно увеличить темп или попросить добавить динамические оттенки (*crescendo*, *diminuendo*).

2. Упражнение «Змейка». Передача партнерами друг другу «из рук в руки» пассажей, мелодии, аккомпанемента, контрапункта и т.д. Пианисты должны научиться «подхватывать» незаконченную фразу передавать ее партнеру, не разрывая музыкальной ткани. Чтобы разнообразить упражнения, можно попросить учеников поменяться партиями или же изменить штрихи исполнения.

3. Упражнение «Веселый оркестр». Для этого упражнения нам понадобятся музыкальные инструменты (треугольник, маракасы, бубен, ложки). Ансамблисты берут по одному музыкальному инструменту, и одновременно со своим партнером исполняет заданную партию. Для того, чтобы ученикам стало интереснее, можно поменяться партиями друг с другом, а также задействовать педагога. Данное упражнение можно выполнить и без музыкальных инструментов. Ученикам можно предложить два способа:

- левой рукой ученики должны отстукивать метр своего произведения, а правой - стучать ритм, который заложен в мелодии.
- левая рука по прежнему стучит метр произведения, а правая рука играет свою партию на инструменте.

Итогом работы над ансамблевым произведением должно стать его публичное исполнение. Педагог должен, кроме законченности, цельности и выразительности исполнения, научить начинающих ансамблистов правильному сценическому поведению, доставляющему эстетическое удовольствие слушателям. Все время концертного исполнения условно разбивается на три этапа: выход на сцену и приветственный поклон, само исполнение поклон и уход со сцены. На первом этапе важно, в каком порядке партнеры выходят на сцену, как они приветствуют публику, как садятся – все должно быть красиво и синхронно. На втором этапе, этапе исполнения, важно - как начинают и заканчивают исполнение, как общаются друг с другом во время исполнения. Необходимо воспитывать в детях артистизм, то есть добиваться, чтобы характер и энергетика игровых движений обоих партнеров соответствовали характеру исполняемой музыки. Для третьего этапа важна синхронность поклона по окончании исполнения, которым они благодарят публику за внимание, а также последовательность, в которой партнеры покидают сцену. Все эти моменты отрабатываются в процессе репетиций.

Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении игре на фортепиано очень велика. Она учит всему: не только музыкальным навыкам, но и сознательному отношению к делу, ответственности. К тому же очень нравится детям, приносит им огромное удовольствие.