

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

**Тема: «РАБОТА НАД АНСАМБЛЕМ В КЛАССЕ
ФОРТЕПИАНО»**

**Подготовил: преподаватель
МБУ ДО ДМШ № 1
по классу фортепиано
Стаценко Инна Алексеевна**

Волгоград, 2023 год

Введение.

Если заглянуть в историю создания фортепианного дуэта, то можно отметить, что этот жанр начал интенсивно развиваться во второй половине XVIII века с появлением молоточкового фортепиано и его новыми возможностями: расширенный диапазон, способность постепенного увеличения и уменьшения звучности, добавочный резонатор педали, полнота и сила его звучания. Возросла полнота и сила звучания, открывались неведомые регистровые краски, а новый гомофонный стиль музыки в этом очень нуждался. К началу XIX века фортепианный ансамбль утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования. Появилась богатая и разнообразная литература. Для фортепиано в четыре руки писали свои сочинения почти все композиторы XIX- XX столетия, и эта традиция сохраняется и в современном музыкальном мире. Приобщение детей к музыкальному искусству наиболее естественно происходит в формах совместного музицирования.

В классе фортепиано особую роль играет предмет ансамбля. Уже с первых уроков маленький пианист сталкивается с игрой в ансамбле. Многие преподаватели, чтобы привлечь внимание ребенка и поддержать интерес к инструменту вовлекают ученика в ансамбль. Весь допотопный период тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте: педагог- ученик. За счет насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения, исполнение становится красочным и живым. Большинство ансамблевых произведений для младшего и среднего возраста написаны для четырехручного исполнения на одном инструменте.

Четырехручный дуэт - это ансамбль, когда два человека музицируют за одним инструментом. Ученики любят играть в ансамбле с преподавателем, т.к. они ощущают себя частью единого целого в звучании музыки. Конечно ученику удобно играть с педагогом, т.к. он чувствует поддержку от учителя, на которого можно рассчитывать в любой ситуации (ошибся, забыл текст, не вовремя вступил и т.д.) Но также важна воспитательная функция ансамбля - играть с одноклассником. Исполняя произведения (ученик-ученик), ребенок учится думать о партнере, решать вместе музыкальные и исполнительские задачи, понимать друг друга, умение слушать и себя и другого, концентрации внимания, ответственности. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию таких навыков, как воспитание слухового внимания, развитие

ритмической дисциплины и гармонического слуха, ритмической стабильности.

Фортепианный ансамбль- необходимая школа самовоспитания и самообучения. Ансамблевое исполнительство оказывает благотворное влияние не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в четыре руки за одним инструментом способствует их внутреннему единству и сопереживанию. Практикуется главным образом в сфере домашнего музицирования.

Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. Два инструмента дают исполнителям большую свободу, каждый из которых имеет в своем распоряжении свой инструмент.

Среди несомненных плюсов игры в ансамбле можно выделить следующие:

1. Ансамблевая игра способствует хорошему **чтению с листа**. Детям интересно, они слышат знакомую мелодию, хотят скорее ее исполнить, быстро осваивают нотную грамоту, закрепляют навыки артикуляции: *non legato, legato, staccato*.
2. Дети учатся видеть паузы в тексте, которые часто не додерживают, когда исполняют сольно. **Пауза**- не только знак молчания, но и дыхание в музыке. Игра в ансамбле учит увидеть, услышать паузы, а еще паузы в ансамбле- это умение дать высказаться партнеру.
3. Ансамблевое исполнение помогает детям в закреплении навыков **звукоизвлечения и штрихов**.
4. **Ритм**- один из центральных элементов музыки. Ритм в музыке- это не только времяизмерительная категория, но и эмоционально- выразительна, художественно- смысловая, образно-поэтическая. Игра в ансамбле успешно развивает чувство ритма у детей.
5. Ансамблевая игра развивает **умение играть синхронно**. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля- единого понимания и чувствование партнерами темпа и ритмического пульса. Это совпадение с предельной точностью мелких деталей(звуков или пауз) у всех исполнителей.

6. Воспитание полифонического слуха. Ребенок не имеет достаточных навыков для исполнения полифонических произведений, не владеет достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения сложной полифонической ткани. Ансамблевая игра развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составные ее элементы, облегчает ее воспроизведению, помогает ярче оттенить или высветлить отдельные элементы звуковых конструкций.

В средних и старших классах осваивается более сложный ритм, дети учатся выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую. Необходимо предлагать детям читать с листа ансамблевые пьесы, все это способствует концентрированному музыкальному мышлению.

Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении игре на фортепиано очень велика. Ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим потенциалом всего комплекса способностей учащегося: музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, полифонического слышания, двигательных навыков, быстрее происходит освоение нотной грамоты и развитие понимания строения музыкальных форм; повышается мотивация к занятиям музыкой, вырабатывается ответственность и сознательное отношение к делу; расширяется музыкальный кругозор; воспитывается и формируется художественный вкус, понимание стиля, формы произведения.

Развиваются профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация профессиональных игровых движений. К тому же такая работа очень нравится детям, приносит им огромное удовольствие и радость.

Ансамблевое музицирование заметно прогрессирует. Ежегодно устраиваются региональные, Всероссийские, Международные конкурсы и фестивали

фортепианных ансамблей для детей. Концертные выступления детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Эти выступления способствуют приобретению уверенности, чувства сценической свободы, прививают вкус и интерес к концертным выступлениям. Все это говорит о необходимости занятий ансамблевым музицированием.

Весьма тонко подмечает суть ансамблевой игры Наталья Яковлевна Лузум: "Настоящий ансамбль- это близость во всем: близость индивидуальностей, этических установок, интеллектуальных уровней. Это- духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в совместной работе".

Приобщение детей к музыкальному искусству наиболее естественно происходит в активных формах совместного музицирования, в частности, в ансамблевой игре на фортепиано, которое составляет фундамент музыкального воспитания детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Потому, считаю важным и значимым сохранность ансамблевого музицирования как предмета в системе музыкального образования детей, освоение юными музыкантами данной формы обучения.

1.1. Основные этапы в работе над ансамблем.

В работе с обучающимся преподавателю необходимо следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика- интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Необходимым условием для успешного обучения по данному предмету является формирование правильной посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет ученик, исполняющий 2 партию).

Процесс работы ансамбля над произведением можно разделить на три этапа, которые в практике тесно между собой связаны:

1. Знакомство ученика с произведением.
2. Техническое освоение выразительных средств.
3. Работа над художественным образом произведения. Публичное выступление.

Задачей первого этапа является создание у ансамблистов общего интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения в целом. Педагог знакомит учащихся с композитором произведения, эпохой, в которой оно возникло, стилистическими особенностями и требуемой манерой исполнения, характером произведения, его формой, основными темами. Совместно с учениками необходимо проанализировать форму произведения, отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Составление общего представления о произведении, его смысловой и художественный образ. Техническая подготовка учащихся должна быть на одном уровне.

Задачей второго этапа работы является преодоление технических трудностей. Раскрытие содержания требует от учащихся овладения всеми элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится осмысленной и увлекательной.

Важной задачей преподавателя является обучение ансамблистов самостоятельно работать: умению отрабатывать проблемные фрагменты, точность исполнения всех штрихов, фразировку, динамику произведения. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем вместе с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с преподавателем.

На заключительном этапе работы основной формой является репетиция ансамбля. Проведение репетиции всегда связано с многократным повторением отдельных фрагментов произведения. Преподаватель должен четко и ясно формулировать свои замечания, так как ясно поставленная цель каждого повторения, делает работу учащихся осмысленной. Происходит

слияние отдельных элементов в крупные части, которые объединяются в законченное произведение и завершается публичным выступлением.

1.2. Составляющие успешного ансамблевого исполнения.

1. Ритм- как фактор единства в ансамбле.

Ритм в музыке - категория не только времяизмерительная, но и эмоционально- выразительная и художественно- смысловая. Формирование чувства ритма- важная задача педагога. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться точности и четкости ритмического рисунка.

Определение темпа зависит от выбранной совместно единой ритмической единицы(формулы общего движения).Эта формула подчиняет частное целому и способствует созданию у партнеров единого темпа.

Метроритм- главный компонент, объединяющий исполнителей в единый ансамбль. Он выполняет функции дирижера в ансамбле и ощущение каждым участником сильных долей. Ощущение сильных и слабых долей такта с одной стороны, и ритмическая определенность внутри такта с другой стороны- вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры.

Единство, синхронность его звучания является первым среди других важных условий. Если при неточном исполнении других компонентов снижается общий художественный результат, то при нарушении метроритма рухнет ансамбль. Ритмическая определенность делает игру более уверенной, надежной в техническом исполнении. Необходимо систематически работать в этом направлении. Воспитывать чувство абсолютно точного и " метрономного" ритма: он и станет объединяющим началом в общем коллективном ритме.

2. Динамика- как средство выразительности.

Играя в ансамбле необходимо разумно распоряжаться динамическими оттенками. Каким бы ярким по тембру ни был инструментальный ансамбль, главным условием является умело использовать динамику, придавая звучанию гибкость и утонченность. Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях. В музыке, как и в живописи, ничего не выйдет, если все будет иметь равную силу, не будет

представлен передний и задний план. Воспитав такое ощущение динамики, ансамблист безошибочно определит силу звучания своей партии относительно других. Когда исполнитель главной партии сыграл чуть тише или громче, его партнер немедленно отреагирует и исполнит свою партию также чуть громче или чуть тише. В классе необходимо научиться играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно ровно. Например, можно предложить учащимся поиграть отдельную фразу на ровном *p*, а затем на ровном *mf*. Так следует пройти все динамические ступени.

3. Темп- как средство выразительности.

Определение темпа произведения- важный момент в исполнении ансамбля. Верно выбранный темп, способствует правильной передаче характера музыки. Темп "заложен" в самой музыке, также существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости по метроному. В конце произведений нередко бывает *ritenuto*- замедление. Обычно дети сами не могут определить, как замедляется ход движения. Преподаватель в ансамбле с учеником, помогает ему сориентироваться в замедлении, научить чувствовать изменение темпа. Римский- Корсаков утверждал, что " музыканту метроном не нужен, он по музыке слышит темп". Вениамин Тольба говорил:" Нет такого медленного темпа, в котором бы не встречались места, требующие ускорения и наоборот. Для определения этого в музыке нет соответствующих терминов, обозначения эти должны быть заложены в душе".

4. Синхронность ансамблевого звучания.

При ансамблевой игре мы учим синхронности исполнения. Синхронность является одним из важных требований совместной игры- единого понимания темпа партнерами, ритмического пульса, совпадения во времени сильных и слабых долей каждого такта, точность исполнения длительностей каждым участником, знание текста своей партии и партии партнера.

При синхронном исполнении можно выделить три момента: как начать пьесу вместе, как играть вместе и как закончить одновременно. В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий роль дирижера, он показывает вступление, снятие, замедление. Вступление можно показать небольшим кивком головы, состоящий из двух моментов: движение головы вверх(ауфтакт) и четкого движения головы вниз.

Одновременное окончание имеет не меньшее значение. Последний аккорд имеет определенную длительность, каждый участник отсчитывает " про себя" метрические доли и снимает аккорд вовремя. все это отрабатывается на репетициях.

В достижении синхронности ансамблевого звучания многое зависит от характера музыки. В произведениях активного, волевого плана, это качество достигается быстрее, чем в пьесах спокойного созерцательного характера.

Заключение

В заключении хотелось бы добавить, что работа над ансамблем- это огромный, кропотливый труд. Но работа над ансамблем интересна как педагогу, так и учащимся. Сам процесс при всех его трудностях дает серьезный импульс к развитию ребенка. На определенном этапе музыкальных занятий и при определенных условиях развития ученика, именно ансамблевая игра может стать основой его концертных выступлений, дополнить и украсить его выступления в ходе различных мероприятий, усилить мотивацию к дальнейшему музыкальному образованию.

Литература.

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Музыка, 1978.
2. Коган Г. Работа пианиста. М., 1979.