муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

города Новосибирска

«Детская школа искусств № 25»

(МБУДО ДШИ № 25)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНСАМБЛЕВОГО

МУЗИЦИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО

Методическая разработка

Николаева Наталья Валерьяновна, преподаватель МБУДО ДШИ № 25

Новосибирск, 2024

Содержание

Введение 3

1. Образовательные возможности ансамблевого музицирования ... 4

2. Учебно-методические аспекты ансамблевого музицирования

на уроках фортепиано 5

3. Некоторые проблемы обучения ансамблевому музицированию ... 6

Заключение 7

Литература 7

Введение

Актуальность вопросов развития умений и навыков ансамблевого исполнительства обоснована следующим. Сегодня музыкальной педагогикой общепризнана важность ансамблевого музицирования в ДМШ и ДШИ. Как показывает практика многих педагогов, раннее включение детей в ансамблевую игру является мощным рычагом развития целого комплекса их способностей: музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, двигательно-моторных навыков. Известно также и то, что практиковать ансамблевую игру нужно не только на начальном этапе обучения пианиста, а на протяжении всего курса обучения. Ансамблевое музицирование развивает профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация профессиональных игровых движений.

Ансамблевое музицирование – это одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. В ансамблевом музицировании каждый ребенок становится активным участником творческого процесса, что способствует его психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в классе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения – залог развития интереса ребенка к музыке. Занятия ансамблем ни в кой мере не подменяют индивидуального урока по специальности, но они по своей значимости нисколько не уступают ему, а в некоторых случаях даже превосходят.

В настоящее время ансамблевое музицирование заметно прогрессирует. Ежегодно устраиваются региональные, Всероссийские и международные фестивали и конкурсы 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 в ДШИ.

Ансамблевое фортепианное исполнительство как нельзя лучше отвечает некоторым инновационным направлениям в развитии современного музыкального образования. В их числе – задача общего музыкального развития учащихся, воспитание творческого потенциала юных музыкантов в системе ДМШ и ДШИ. В свете сказанного переосмысление роли и места фортепианного ансамбля в подготовке учащихся начального звена приобретает особое значение.

Вместе с тем, ансамблевая игра как вид работы в классе школы пока не получила широкого освещения в методической литературе, а существующие рекомендации касаются лишь ее отдельных аспектов. **Цель настоящей методической разработки** показать развивающие возможности использования ансамблевого музицирования на уроках фортепиано.

Использование технологии ансамблевого музицирования помогает решать многие **задачи,** важные для воспитания начинающих музыкантов в классе фортепиано:

* формировать комплекс исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
* развивать чувство ансамбля (чувство партнерства при игре в ансамбле), артистизм и музыкальность;
* обучать навыкам самостоятельной работы и чтения с листа в ансамбле;
* расширять опыт детей в сфере творческой деятельности, публичных выступлений и ансамблевого музицирования;
* формировать музыкальный кругозор учащихся путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки.

1. Образовательные возможности ансамблевого музицирования

Ансамблевое музицирование обладает огромными развивающими возможностями. Известно, что игра в ансамбле дисциплинирует ритмическое чувство, способствует становлению техники чтения с листа и общей технической оснащенности, наконец, доставляет ребенку особое удовольствие и радость, не сравнимые с аналогичными при сольном исполнении. Игра в ансамбле учит слушать партнера, учит особым качествам музыкального мышления: это искусство вести диалог с партнером, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Если это искусство в процессе обучения постигается ребенком, то можно надеяться, что он успешно освоит специфику игры на фортепиано.

Исторически игра на фортепиано в четыре руки – это вид совместного любительского музицирования, активно использовавшийся в быту. Даже не обладая особым техническим совершенством, участники такого ансамбля испытывали радость совместного творчества. Кроме того, 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 и авторов, переложения оперной и симфонической музыки. Ансамблевое исполнительство приобщает начинающих пианистов к совместному созданию звуковых образов, содействует накоплению запаса многочисленных ярких слуховых представлений, стимулирует художественное воображение и открывает увлекательные грани мира музыки. В старших классах игра в ансамбле знакомит учащихся с различными стилевыми направлениями в истории мировой музыкальной культуры, формируя музыкальное мышление и кругозор. Наконец, игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического).

Возможно поэтому в последние десятилетия значительно возросла популярность и востребованность фортепианного ансамблевого исполнительского искусства. Появляются новые композиторские опусы, проводятся конференции и семинары, посвященные вопросам дуэтного исполнительства, возникает ряд конкурсов международного уровня.

2. Учебно-методические аспекты ансамблевого музицирования на уроках фортепиано

Фортепианный ансамбль составляет единый педагогический комплекс со специальной дисциплиной «Музыкальный инструмент: фортепиано» и является средством для развития базовых музыкальных способностей учащихся – интонационного и гармонического слуха, метроритма, музыкальной памяти. Игра в ансамбле воспитывает культуру звукоизвлечения, развивает тембровое слышание, умение выявлять различные фактурные пласты. Владение разнообразной нюансировкой, развитие метроритмического чувства, быстрота реакции – вот те задачи, освоение которых расширяет выразительно-технический потенциал ансамблистов и является незаменимой школой фортепианной игры.

Изучение на уроках фортепианного ансамбля переложений симфонических, оперных и камерных произведений мировой классики обогащает музыкальный «багаж» учащегося, формирует необходимую для грамотного чтения с листа интонационную основу мышления. Игра в ансамбле вырабатывает такие важные качества личности, как взаимопонимание и взаимоответственность, учит соразмерять свою индивидуальность с индивидуальностью партнеров.

Фортепианный ансамбль – оптимальная форма музицирования для людей с хрупкой, неустойчивой психикой. «Чувство локтя», которое дает сам факт близкого соседства партнера в совместной игре, существенно снижает уровень сценического стресса исполнителей, для которых ансамбль подчас становится единственной возможностью выступления на публике. И, наконец, фортепианный ансамбль при грамотной педагогической работе может стать необходимой нишей творческого общения для юных музыкантов. В работе над ансамблевым репертуаром происходит взаимообогащение партнеров, нередко приводящее к настоящей дружбе. Это становится особенно актуальным в эпоху информационных технологий, когда нормой является виртуальное общение, а личностные контакты подчас сводятся к минимуму.

Осознание профессиональных возможностей учебного курса «Фортепианный ансамбль» широко описано в методической литературе. Обобщая опыт, накопленный авторами – педагогами и известными исполнителями-ансамблистами, перечислим следующие задачи курса фортепианного ансамбля:

– воспитание культуры дуэтного исполнительского мастерства посредством формирования навыков ансамблевого взаимодействия, таких как ощущение индивидуальной субординации в контексте звучания целого, умение предчувствовать намерения партнера, создание динамического и фактурного баланса;

– развитие интеллектуальной активности учеников на основе анализа и обобщения знаний;

– воспитание устойчивого интереса обучающихся к ансамблевому музицированию посредством приобщения к участию в различных творческих мероприятиях;

– формирование художественного вкуса путем расширения репертуарного кругозора;

– развитие музыкального мышления учащихся посредством накопления интонационного опыта в процессе изучения сочинений различных стилей и эпох;

– формирование и развитие навыка чтения с листа;

– содействие творческому общению учащихся.

3. Некоторые проблемы обучения ансамблевому музицированию

Педагогам, работающим с фортепианными ансамблями, приходится сталкиваться с рядом специфических проблем. Первоочередная из них – проблема совместимости участников дуэта. Педагог должен провести большую работу по сплочению дуэта. Эта работа включает в себя поиск дополнительной мотивации к совместной деятельности, налаживание межличностного контакта, донесение до сознания каждого из участников ансамбля своей принадлежности к сотворчеству и ответственности за общий результат.

Серьезной преградой на пути к качественному исполнению становится разное ощущение пианистами музыкального времени. Сведение индивидуальных темпов исполнителей к «общему знаменателю» – единому, художественно оправданному темпу и, вместе с тем, удобному для каждого участника ансамбля, – также важнейшая задача педагога.

Средствами инструментального ансамбля можно решить многие проблемы технического развития учащихся, включая развитие чувства метроритма, синхронности исполнения, развитие чувства партнера, умение слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров. Среди задач художественно-эмоционального развития следует отметить необходимость выработки четкой артикуляции, осмысленной фразировки, развитие образного мышления, формирование навыков совместной деятельности.

Из конкретных приемов, способствующих становлению дуэтного единства, можно предложить работу с переменой партии: участнику дуэта полезно играть не только свою партию, но и партию партнера, т.к. это способствует более чуткому реагированию на действия последнего во время выступления. Только ощущая ансамбль как единое целое, можно контролировать и регулировать динамический и фактурный баланс исполнения, выстраивать кульминацию и определять чувство единения в динамике rubato. Педагогу следует активно содействовать становлению у ансамблистов ощущения единого «дыхания», чувства цельности совместного исполнения.

Заключение

Проблемы обучения и творческого развития тесно связаны в учебном процессе. Элементы творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно. Искренне и непринужденно зажечь, заразить ребенка желанием овладеть языком музыки – одна из важных задач педагога на начальном этапе работы в классе фортепианного ансамбля.

Используя совокупность приемов, методов, форм обучения в процессе работы над ансамблем, развивая творческую активность детей, принимая их запросы и предложения, можно одновременно решать задачу повышения их мотивации к обучению, стимулировать желание участвовать в творческом процессе.

Комплексное музыкальное воспитание, творческие методы обучения начинающего пианиста применимы к любому ребенку. Разница лишь в том, что музыкантом-профессионалом может стать высокоодаренный ученик, в то время как подавляющее большинство учащихся становятся музыкантами-любителями. Однако воспитать настоящего ценителя музыки, культурно развитого и творчески ориентированного любителя – ничуть не менее сложная задача для педагога. Ансамблевое музицирование – особая территория музыкального искусства, на которой творческие поиски педагога непременно принесут достойные плоды.

Материалы настоящей методической разработки были опубликованы в форме статьи в следующем издании: Современный урок в детской школе искусств: Сборник методических работ преподавателей (под. ред. Л.Б. Пыстиной; МБУДО ДШИ № 25. − Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2016)

Литература

1. Альшиц, Ю.Л. Ансамбль и творческая индивидуальность: художественные, этические и психологические аспекты взаимодействия: дис. ... канд. искусствовед [Текст] / Ю.Л. Альшиц.  М., 2003. – 178 с.
2. Благой, Д.Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования [Текст] / Д.Д. Благой // Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1996. – Вып. 2. – С. 65-78.
3. Воскресенская, Т.В. Эволюция русского камерно-инструментального жанра с участием фортепиано: авто-реф. дис. ... канд. искусствоведения [Текст] / Т.В. Воскресенская. – СПб., 1992. – 23 с.
4. Готлиб, А.Д. Заметки о фортепианном ансамбле [Текст] // Музыкальное исполнительство. Вып. 8: Сб. ст. / Сост. Г.Я. Эдельман. Ответств. ред. А.А. Николаев. – М.: Музыка, 1973. – С. 75-101.
5. Готлиб, А.Д. Основы ансамблевой техники [Текст] / А.Д. Готлиб. – М.: Музыка, 2001. – 94 с.
6. Готлиб, А.Д. Первые уроки фортепианного ансамбля [Текст] // Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3: Сб. ст. / Ред. В. Натансон. – М.: Музыка, 1971. – С. 91-98.
7. Давыдова, A.A. Формирование ансамблевой культуры у учащихся-музыкантов (на материале работы в концертмейстерском классе): дис. ... канд. пед. наук / A.A. Давыдова. – М., 2007. – 169 с.
8. Куус, И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся [Текст] // Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. ст. / Ред.-сост. В. Натансон, В. Руденко. – М.: Музыка, 1981. – С. 91-103.
9. Современный урок в детской школе искусств: Сборник методических работ преподавателей / под. ред. Л.Б. Пыстиной; МБУДО ДШИ № 25. − Новосибирск: Изд–во НИПКиПРО, 2016. − 160 с.
10. Сорокина, Е.Г. Фортепианный дуэт. История жанра: Исслед [Текст] / Е.Г. Сорокина. – М.: Музыка, 1988. – 319 с.