

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 г.Раменское

140105, МО, г.Раменское, ул.Чугунова д.1, тел/факс 8/496/475-84-21
e-mail: rammuzik1@vandex.ru

**«Некоторые особенности работы в ансамблевой игре на уроке
общего фортепиано»**

**Методическое сообщение преподавателей Раменской ДШИ №1
Красновой С.В. и Завойкиной Е.А. на Семинаре Раменского
ТМО по направлению «Фортепиано для разных
специальностей» - «Наше фортепиано»**

г.Раменское
февраль 2022г.

На протяжении всех лет обучения учащиеся изучают искусство совместной игры, занимаясь фортепианным ансамблем. Этот жанр имеет свою многолетнюю историю. Фортепианный дуэт начал интенсивно развиваться во второй половине 18 века с появлением молоточкового фортепиано и его новыми возможностями: расширенный диапазон, способность постепенного увеличения и уменьшения звучности, добавочный резонатор педали. Этот инструмент таил в себе особые возможности при игре двух пианистов. Значительно возростала полнота и сила его звучания, открывались неведомые регистровые краски – а новый гомофонный стиль музыки в этом очень нуждался. К началу 19 века фортепианный ансамбль утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования. Возникла богатая и разнообразная литература. Для фортепиано в четыре руки писали почти все композиторы 19 и 20 столетия.

Работа детских музыкальных школ ставит себе целью общее и эстетическое развитие учащихся, воспитание любви к музыке, подготовку к активной музыкальной деятельности в самых её различных формах. Обучаясь игре на фортепиано, учащиеся ДМШ наряду с целым комплексом сольных пианистических навыков овладевают приёмами и способами работы над разными видами совместного исполнительства: фортепианные дуэты, аккомпанементы, концерты. Совместное музицирование играет важную роль в развитии творческих способностей детей. Приобретённые за годы учёбы навыки и умения игры в, различного рода, ансамблях совершенствуют слуховые, ритмические, образные представления учащихся; формируют их музыкально – эстетический вкус на высокохудожественных произведениях; воспитывают чувство партнёра; обогащают кругозор; учат воспринимать музыку осознанно. Игра в ансамбле вызывает живой интерес учащихся, активизирует их внимание, организует исполнительскую волю, повышает чувство ответственности за ансамбль.

Навыки ансамблевой игры ребёнок приобретает уже на первых уроках. Ученику предлагается упражнение, состоящее из одного или нескольких ритмически оформленных звуков. Педагог в это время исполняет основной музыкальный материал.

Пример: сборник Н.Геталова Визная «В музыку с радостью»

- Т.Корганов «Гамма-вальс»
- А.Филиппенко «Цыплята».

Ещё в самом начальном периоде обучения, когда ученик по слуху играет простейшие мелодии, можно показать другому ученику линию баса. Дети с удовольствием и большой пользой могут исполнять знакомые песенки в таком звучании.

Пример:

- «Ладушки» (детская попевка).
- «Белка пела и плясала» (Словацкая народная песня)

В течение некоторого времени, когда ребёнок учится исполнять простейшие мелодии, педагог придумывает и подыгрывает ему несложные аккомпанементы. Тем самым слух ученика подготавливается к звучанию пьес, в которых одновременно двумя руками играют мелодия и аккомпанемент. Здесь важен и воспитательный момент: дети участвуют в творческом процессе вместе с учителем. Это способствует их большему взаимопониманию. Современные пособия для начинающих учащихся – пианистов включают разнообразный материал для игры в четыре руки. В педагогической практике широко используются такие сборники: В. Игнатъев, Л. Игнатьева «Я музыкантом стать хочу»; М. Соколов «Маленький пианист»; И. Лещинская, В. Пороцкий «Малыш за роялем»; Л. Баренбойм, Н. Перунова «Путь к музыке»; А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой», Л.Пилипенко «Джаз с первого класса», М.Шмитц «Джазовый парнас» №№1,2.

Детям очень нравится играть в ансамбле с преподавателем. С ним удобно. Он всегда поможет поэтому начинать ансамблевую игру надо именно с преподавателем,

что мы успешно практикуем в классе. В ансамбле ребенок начинает слышать не только свою игру и партию, очень полезно поменяться партией с учеником, но это уже на более старшем уровне.

После работы в ансамбле с преподавателем, ученики с удовольствием участвуют в ансамбле ученик + ученик. Задачи перед таким ансамблем усложняются, но ещё более активизируют учащихся, потому что появляется необходимость быть более внимательным, чутким, ответственным. В этот период дети с удовольствием знакомятся и осваивают произведения из серии сборников Ж.А. Пересветовой «Школа фортепианного ансамбля». Кроме обычных технических и художественных задач, в сборнике ставятся задачи ансамблевые: особенности посадки, педализация при 4-х ручном исполнении, синхронность при снятии и взятии звука, равновесие звучания в аккордах, согласованность приёмов звукоизвлечения, передача голоса от партнёра к партнёру, соблюдение общей ритмической пульсации. В сборнике даётся подборка хороших ритмических упражнений, так как в ансамблевой игре требуется безупречное чувство ритма обоих партнёров; в разделе пьес – специально подобраны произведения для равных по знаниям и возможностям партнёров. Так же есть раздел джазовых пьес. Джаз – ровесник XX века. За короткое время он завоевал огромную популярность во всём мире и стал неотъемлемой частью современной культуры. Его ритмические и интонационные обороты использовали многие великие композиторы – такие как М.Равель, П.Хиндемит, И.Стравинский. Джаз – это прежде всего коллективное творчество, в основе которого лежит особый ритм, умение слушать партнёра, импровизация. Но великие джазмены когда-то начинали с самого простого. Мы тоже начали с простого и с большим интересом ансамбль учащихся поработал над пьесой «Осенний эскиз» композитора У.Гиллока в переложении Ж.Пересветовой. Это произведение – лирический нежный вальс, в котором из коротких мотивов необходимо сделать длинное предложение. Важное значение имеет понимание образа и продуманный динамический план.

наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. В нём преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнёров, каждый из которых имеет в своём распоряжении свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё более расширяются. Игра в четыре руки на одном фортепиано практикуется не только при обучении в ДШИ, но и в сфере домашнего музицирования, музыкального самообразования. Есть ещё одна форма фортепианного ансамбля – восьмиручная игра на двух фортепиано. Такое «квартетное» исполнение приносит несомненную пользу в детских музыкальных школах. Объединение в ансамбле четырёх участников способствует развитию чувства коллективной ответственности ещё в большей степени, чем игра в дуэте.

Репертуар для фортепианных ансамблей можно подразделить на специально созданные оригинальные сочинения и переложения, ставящие своей целью популяризацию симфонической музыки. В учебном процессе все виды фортепианного ансамбля и оба раздела их репертуара (концертные пьесы и клавирные переложения) могут быть использованы с равным успехом. Оркестровые переложения – отличный материал для чтения с листа, занятий для развития навыков быстрой ориентации в нотном тексте, для исполнения в эскизе. Оригинальные дуэтные пьесы и концертные транскрипции предназначаются для публичных выступлений и поэтому требуют тщательной и завершённой шлифовки исполнения. Изучение этих произведений помогает понять разнообразные требования ансамбля, творчески обогащает исполнителей и совершенствует их пианистическое мастерство.

Очень интересно поработать над сложным видом ансамблевой игры – шести и восьмиручными ансамблями на двух фортепиано.

Дети имеют уже некоторый опыт дуэтной игры, владеют элементарными навыками совместного исполнения. Ансамблевая техника выдвигает перед исполнителями особые требования. Главная трудность – это умение слушать не только то, что играешь сам, а одновременно общее

Конечно же, для полноты понимания и воплощения произведений разноплановых к такому произведению как «Осенний эскиз» просится яркое, смелое, озорное произведение. Ансамбль учеников выбрал «Озорное шествие» композитора А. Колтуновой из сборника «Музыкальные чудеса». Пьеса явно наполнена лукавством, юмором, «озорными чудиками и чертенятами» как сказала сама Анна Колтунова. В противовес «Осеннему эскизу» в пьесе «Озорное шествие» требуется хорошее «чувство локтя», умение играть ловко, ярко и подвижно, при этом не теряя общность в движении.

Работа в ансамбле хорошо подготавливает ученика к работе в классе аккомпанемента. Мы обычно начинаем с ними аккомпанировать на раннем этапе. Много лет работаем с иллюстратором – флейтистом. Работа в классе аккомпанемента обычно начинается со старших классов. Но, подготавливая ученика к звучанию другого инструмента, мы помогаем развивать внутренний слух, внимание, ответственность.

Грамотное исполнение аккомпанемента подразумевает дифференцирование партий правой и левой руки. В проигрышах основную смысловую и художественную нагрузку несёт правая рука. В основном же главная – это басовая партия. Надо уметь хорошо вести линию баса, учиться слышать интонационные переключки с партией солиста и передавать их на инструменте более выпукло и подчёркнуто. И, конечно, главная задача – создание единого художественного образа, совпадение с чувствами солиста.

Знакомство с инструментальным аккомпанементом, звучанием различных инструментов и литературой для них способствует формированию и развитию музыкального интеллекта учащихся, определяет их музыкальную культуру, вкус, кругозор. Уже в начальных классах, работая с учеником над фразой, звуком, штрихом, мы не можем обойтись без сравнений с другими инструментами, оркестром.

Существует два вида фортепианного дуэта – на одном или на двух роялях. Фортепианный дуэт на двух роялях получил

звучание обеих партий, сливающихся в органически единое целое. Сольное исполнение приучает пианиста к слушанию себя, его внимание собрано в определённом фокусе, изменить который не так легко. Основная задача каждого из исполнителей выявить, осмыслить и создать в своём представлении ясный звуковой образ всего произведения. При исполнении ансамблевого сочинения, так же как и сольной пьесы, необходимо вдумчивое, детальное изучение авторского текста с точки зрения мелодии, ритма, гармонии, формы, принципов развития. Необходимо определить смысловую роль каждой партии, регистровые соотношения. И на любом этапе работы внимание каждого партнёра должно быть обращено на выработку умения слышать весь звуковой комплекс, находить верные звуковые соотношения.

В работе над исполненным произведением учащимся впервые пришлось решать вопросы педализации при четырёхручной игре. Педализирует исполнитель партии Secondo, так как она служит фундаментом (бас, гармония) мелодии, проходящей в верхних регистрах. При этом необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего партнёра и учитывать его исполнительские интересы. Это требует особой приспособленности, приобретения нужного навыка. Полезно проучивать таким образом: один ребенок играет свою партию Primo на одном рояле, а другой, исполниетль партии Secondo на втором рояле. Много стараний и усилий приходится приложить, добиваясь синхронности при взятии и снятии звука. Искать нужное соотношение мелодии и аккомпанемента. Необходимо учиться одинаково слышать паузы, понимать их огромное выразительное значение, ощущать единый ритмический пульс и общее динамическое развитие.

В завершении нашего сообщения хочется подчеркнуть, что ансамблевое исполнительство в аккомпанементах, фортепианных ансамблях, становится одной из важнейших форм музицирования, что подчёркивается в новой вариативной программе для детских музыкальных школ.

На определённом этапе музыкальных занятий ученика, при определённых условиях развития учащегося, именно ансамблевая игра может стать основой его концертных выступлений, дополнить и украсить его выступления в ходе различных аттестационных мероприятий.

Ценным в работе над фортепианным ансамблем, аккомпанементом, концертом является то, что учащиеся получают удовлетворение от совместно выполненной художественной работы, чувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки, начинают понимать своеобразие совместного исполнительства.

Ансамблевая игра является неотъемлемой частью учебного процесса в детской музыкальной школе, делает его более интересным и увлекательным, помогая учащимся приобрести важные, разнообразные и полезные умения и навыки.