Русанова Людмила Владимировна

МБУ ДО ДШИ №2 г Димитровграда

Ульяновской области

Преподаватель фортепиано концертмейстер

Воспитательное значение ансамбля в классе фортепиано.

План:

1. Ведение. Ансамблевое музицирование как образовательный предмет.

2. Характерные особенности ансамблевого музицирования как вида творчества, методические рекомендации

2.1. Ансамбль как понятие, значение предмета «ансамбль» в воспитании музыканта.

2.2. Принципы и этапы работы над фортепианным ансамблем.

3.Заключение

4.Список литературы

1. Приобщение детей к музыкальному искусству наиболее естественно проходит в форме совместного музицирования. Ансамблевая игра на фортепиано составляет фундамент музыкального воспитания детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Подобный педагогический подход получил распространение во всем мире. Массовое музыкальное воспитание и образование в России осуществляется посредством учебно-воспитательной работы в системе специальных музыкальных учреждений: детских школ искусств (ДШИ), детских музыкальных школ (ДМШ), музыкальных лицеев и т.д. Ансамблевая практика особенно важна для детей со средними данными и для детей с ОВЗ. Поэтому важно сохранить ансамблевое музицирование как предмет в системе музыкального образования детей.
2. 2.1. Интенсивное развитие фортепианного дуэта связано с появлением молоточкового фортепиано во второй половине XVIII века. Его новые возможности, такие как расширенный диапазон, способность постепенного увеличения и уменьшения звучности, добавочный резонатор педали, таили в себе новые возможности при игре двух пианистов. Значительно возрастала полнота и сила его звучания, открывались новые регистровые краски, что значительно обогащало новый гомофонно гармонический стиль в музыке. К началу XIX века фортепианный ансамбль утвердился как самостоятельная форма музицирования. Возникла богатая и разнообразная литература. Для фортепиано в четыре руки писали почти все композиторы XIX и XX столетия, традиция сохраняется и в современном музыкальном мире. Вопросы коллективного музицирования, его воспитательного и обучающего значения занимают большое место в жизни музыкальных школ и школ искусств. Именно в ансамбле инструменталист чувствует себя музыкантом, коллективно творящим музыку. Понятие «ансамбль» означает стройное сочетание различных элементов, встречается в различных областях искусства. В музыке ансамблем называют группу из более двух музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение, а так же само произведение, написанное для такой группы музыкантов. Нас интересует понятие «ансамбль» как стройное, согласованное исполнение музыкального произведения несколькими музыкантами. Выражение «хороший ансамбль» характеризует слаженность исполнения, единство творческих устремлений участников; определение «чувство ансамбля» подразумевает способность музыканта к совместной игре и особые, специфические навыки ансамблевой игры. Маленький пианист сталкивается с игрой в ансамбле с самых первых уроков обучения на фортепиано. При первой встрече с музыкой именно вовлечение в ансамбль способствует привлечению внимания ребенка, пробуждению интереса к музыкальному инструменту. Весь донотный период тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте: « педагог ученик.» Исполнение становится наиболее живым и красочным за счет насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения. Несмотря на то, что такой ансамбль не является полноценным партнерством преподавателя и ученика, но от урока в урок, с накоплением знаний и опыта, ученику предлагаются все более сложные, отвечающие требованию ансамбля произведения. Именно этот путь ведет ученика к полноценному овладению всеми возможностями инструмента фортепиано, в том числе игрой в ансамбле. Большинство ансамблевых произведений для младшего и среднего возраста написаны для четырехручного исполнения на одном инструменте. Четырехручный дуэт есть единственный род ансамбля, когда два человека музицируют за одним инструментом. Детям нравится играть в ансамбле с педагогом, так начинающий пианист ощущает себя частью единого целого в звучании музыки. В этом случае ученик становится ведомым, т.к. играя вместе с педагогом, надеясь на знания и умения своего преподавателя, ученик находится в определенных метроритмических рамках, ощущает плечо более сильного партнера, на которого можно рассчитывать в любой ситуации (ошибся, забыл вовремя вступить и т.д.) Очень важна воспитательная функция ансамбля. Игра с педагогом в паре постепенно меняется игрой в ансамбле с одноклассником. При игре в ансамбле друг с другом (« ученик ученик») дети учатся большей внимательности, концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого. Партнерами выбираются по возможности дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. Возникает негласное состязание, являющееся стимулом к более внимательной игре. Исполняя произведение с учеником своего класса, ребенок учится думать о партнере, решать вместе с ним различные музыкальные и исполнительские проблемы, вести диалог, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя вступать. Ансамблевая игра закладывает основы для воспитания слухового внимания, развития ритмической дисциплины и гармонического слуха, а также способствует развитию чувства ритма. Фортепианный ансамбль это необходимая школа самообучения и самовоспитания. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным, оказывает благотворное влияние на учеников не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность как для творческого, так и для дружеского общения пианистов-солистов. Особенности игры в четыре руки лучше выявляются при сравнении ее с игрой пианистов на двух фортепиано. Различия между этими ансамблями очень велики. Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. Два инструмента дают исполнителям гораздо большую свободу, каждый из них имеет в своем распоряжении свой инструмент, независимость в использовании регистров, педалей и прочее. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов еще более расширяются. Игра в четыре руки при близком соседстве пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству и сопереживанию, практикуется главным образом в сфере домашнего музицирования, музыкального самообразования и учебных занятий. Различия ансамблей отразились и в музыке, создаваемой для них; произведения для двух фортепиано тяготеют виртуозности, концертности, сочинения для четырехручного дуэта близки к стилю камерного музицирования. Еще одна форма фортепианного ансамбля восьмиручная игра на двух фортепиано. Такое квартетное исполнение приносит несомненную пользу в занятиях ансамблем с детьми. Обьединение в ансамбле четырех участников способствует развитию чувства коллективной ответственности еще в большей степени, чем игра в дуэте. Следует выделить положительные стороны обучения игре в ансамбле:

А) Ансамблевая игра способствует развитию навыка чтения с листа. Дети хотят скорее исполнить знакомую или понравившуюся мелодию, быстро осваивают нотную запись, тем самым учатся разбираться в простейших элементах музыкальной формы, а также закрепляют полученные навыки артикуляции на фортепиано non legato, staccato, legato и др. Б) Дети учатся видеть паузы в тексте, которые часто не додерживают, играя сольно. Паузы это не только знак молчания, но и дыхания в музыке, которое длится определенное время. Игра в ансамбле заставляет увидеть и услышать эти паузы, а в ансамбле паузы это еще и умение дать возможность «высказаться» партнеру. В) Ансамблевое музицирование помогает в закреплении основных навыков звукоизвлечения, заставляет внимательнее относиться к штрихам. Г) Игра в ансамбле позволяет вести работу по развитию ритмического чувства. Ритм один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма у детей важнейшая задача педагога. При помощи ритма в музыке становится возможным выразить эмоции, образно - поэтический и художественный смысл. Д) Ансамблевая игра развивает умение играть синхронно. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков и пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля: единого понимания и чувствования партнерами темпа и ритмической пульсации. Синхронность является одним из технических требований совместной игры. Е) Развитие полифонического слуха - один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания, как воспитание способности расчлененно воспринимать и воспроизводить в музыкально – исполнительском действии несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий. Ребенок не имеет достаточных навыков для исполнения полифонических произведений. Ансамблевая игра с первых уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все элементы, облегчает ее воспроизведение, помогает ярче оттенить отдельные элементы звучащей ткани. В средних и старших классах ДШИ осваивается более сложный ритм, дети учатся выделять главное из общего звучания, передавать мелодическую линию из одной партии в другую и т.д. Детям это нравится, они лучше справляются с произведением, чем при сольном исполнении, чувствуют большую ответственность. Надо не прекращать этот вид обучения, предлагать детям читать с листа ансамблевые пьесы, что способствует концентрированному музыкальному мышлению. Таким образом, значение ансамблевой игры при обучении на фортепиано очень велико. Она учит всему: ритму, сознательному отношению к делу, ответственности, быстрому освоению нотной графики и понимания строения музыкальных форм. Ансамблевая игра приносит огромное удовольствие, радость и очень нравится детям.

2.2. Процесс работы над фортепианным ансамблем требует тщательного планирования. В работе с обучающимися необходимо следовать принципам 1) последовательности, 2) постепенности, 3) доступности, 4) наглядности в освоении музыкального материала. Весь обучающий процесс строится с учетом принципа « от простого к сложному», опирается на индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные, эмоциональные данные, уровень подготовки. Необходимым условием для успешного обучения по предмету «ансамбль», является формирование правильной посадки за инструментом у обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило педаль берет ученик, исполняющий вторую партию). Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения камерной музыки. Работа ансамбля над произведением можно условно разделить на три части, которые в практике очень тесно связаны между собой. Трудно выявить, где заканчивается один этап работы и начинается другой. Для более четкого определения частных задач и конечной цели работы ансамбля над произведением оправданно условное разделение: 1. Знакомство ансамбля с произведением в целом; 2. Техническое освоение выразительных средств; 3. Работа над воплощением художественного образа произведения; Задачей первого этапа работы является создание у ансамблистов общего интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения в целом. Педагог должен познакомить учащихся с создателем произведения, эпохой, в которой оно возникло, стилистическими особенностями и требуемой манерой исполнения, характером произведения, его формой, основными темами. Желательно проиллюстрировать фрагменты произведения собственным показом на инструменте. Необходимо предупредить участников ансамбля о трудностях в исполнении и наметить пути их преодоления. Совместно с учениками необходимо анализировать форму произведения, которая является важной составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового и художественного образа. Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне сложности. Отставание одного из них будет сильно влиять на общее художественное впечатление от игры. В этом случае требуется серьезная индивидуальная работа. На втором этапе работы над музыкальным произведением основной задачей является преодоление ансамблем технических трудностей. Раскрытие содержания произведения требует от ансамблистов овладения всеми элементами техники исполнения. Работа над техникой связана с техническими задачами. На данном этапе работы техника является главной задачей, но следует уделять внимание художественной стороне, а на последующих этапах художественной работы уделять внимание совершенствованию технического исполнения. Для преподавателя важно научить ансамблистов самостоятельно работать: умению отрабатывать фрагменты, уточнять штрихи, фразировку, динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала ученик индивидуально работает над своей партией, затем с партнером. Важным условием игры становятся совместные репитиции с преподавателем и без него. Педагог должен проводить как репетиции ансамбля, так и индивидуальные занятия. Путь от первого ко второму этапу аналитический, от общего знакомства к отработке частных технических трудностей. Приступая к работе над воплощением художественного образа педагог должен помнить, что она является синтезом всей предыдущей работы. На заключительном этапе работы над произведением основной формой занятий является репетиция всего ансамбля. Проведение репетиции всегда связано с многократным повторением отдельных мест произведения, при этом должны быть осмыслены цель и требования педагога. Важная задача педагога при проведении репетиций это достижение максимальных результатов при минимальных затратах энергии и времени ансамблистов. Замечания педагога должны быть ясные и кратко выраженные. Очень важно здесь использование технических средств аудиозаписи своего исполнения. Прослушивание участниками ансамбля себя как бы со стороны помогает обнаружить скрытые ошибки, неудачное исполнение отдельных мест, способствует более цельному охвату слухом каждого исполнителя звучания всего ансамбля. В течение всей работы над произведением в ансамбле предполагается выступление на публике. Непривычная обстановка эстрады, зала, и то , что исполнители становятся центром внимания, значительно действуют на исполнение ансамбля, так, что в этих условиях исполнение становится отличным от звучания ансамбля в классе. После выступления на сцене преподаватель проводит обсуждение, где обращает внимание на допущенные ошибки и положительные моменты выступления ансамбля. Концертное выступление неразрывно связано с классной работой и является итогом над частью репертуара, с другой стороны дает новый материал для дальнейшей учебно – воспитательной работы над ансамблем.