

Тувалёва О. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АНСАМБЛЕВОЙ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ – ПИАНИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Дети – хорошие учителя! Педагоги, чтобы добиться хороших результатов в работе, находятся в постоянном поиске путей преодоления у обучающихся различных исполнительских трудностей, возникающих в процессе обучения, анализируют, сравнивают, делают выводы.

В своей педагогической деятельности наставники часто сталкиваются с тем, что наряду с вполне благополучными в исполнительском плане детьми, существует определённая часть обучающихся, которые, имея хороший слух и память, играют неритмично.

Другая часть ребят, имея хороший слух, память и ритм, играют невыразительно, малоэмоционально.

Следующая группа учеников испытывает заметные трудности в координации движений при исполнении различных штрихов в руках. Так, например, если одна рука играет отрывисто – staccato, то другая рука непременно тоже будет подскакивать.

Проблемы выявлены. Надо их решать.

В трудах Г. М. Цыпина мы находим такое высказывание: «...к действенным средствам развития музыкально – ритмической сферы обучающегося принадлежит игра в ансамбле» [6, с. 100].

На благотворное влияние ансамблевого музицирования обращали внимание многие музыканты.

Термин «ансамбль» образовался от французского «ensemble» - «вместе» и имеет в музыке три значения:

1. Совместное исполнение произведения несколькими музыкантами;
2. Группа исполнителей, выступающих как единый художественный коллектив;
3. Музыкальное сочинение для небольшого состава исполнителей [2, с. 24].

Во всех значениях этого слова подразумевается коллективный вид музицирования. В данном случае нас интересует такая его разновидность, как «фортепианный ансамбль».

Обычно под выражением «фортепианный ансамбль» подразумевается такой вид совместного музицирования как «фортепианный дуэт», который всегда был и остаётся поныне одним из любимых видов деятельности музыкантов. Фортепианные дуэты подразделяются на два вида – это игра в четыре руки за одним инструментом и игра на двух фортепиано. Четырёхручный дуэт – это единственный род ансамбля,

когда два человека музицируют за одним инструментом. Особенности игры в четыре руки лучше всего выявляются при сравнении её с игрой на двух фортепиано. Между этими ансамблями есть существенные различия и касаются они стиливых основ. Два инструмента дают исполнителям гораздо больше свободы действия, независимости в использовании регистров, педалей и т. д. В то же время близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единению и сопереживанию.

Различие в характере ансамбля отразилось и в музыке, создаваемой для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, а сочинения для четырёхручного дуэта – к стилю камерного музицирования.

Принято считать, что составление дуэта для игры в ансамбле не представляет никакой сложности, но это не совсем так. Одно дело, если партнёрами являются преподаватель и ученик, либо кто-то из членов семьи, и совершенно другое дело, когда приходится подбирать для ансамбля двух обучающихся. И вот почему.

Педагог всегда учитывает технические возможности ученика, его психотип, эмоциональное состояние в данный момент, и малейшие подсказки со стороны учителя моментально будут считаны юным музыкантом. Таким образом, игра его становится более свободной, ритмически чёткой, выразительной. Примерно такой же результат мы видим, если в ансамбле с ребёнком играет кто-то из членов семьи дома. Такой ученик обычно играет свою партию более уверенно, и даже может подхватить, продолжить своё исполнение при возможных случайных сбоях. И даже хорошо, если партнёр по ансамблю, с которым играет юный музыкант, тоже может допускать ошибки: тут уж надо быть особенно внимательным, нужно «следить за двоих».

При подборе двух учеников для ансамбля необходимо учитывать уровень профессиональной подготовленности ребят, их психологическую совместимость, темперамент. Участники ансамбля должны быть настроены на моментальное реагирование, быть постоянно начеку на случай возможной ошибки, умелое исправление которой потребует от них дополнительных навыков. Совместное музицирование воспитывает волю исполнителей, закаляет характер.

В ансамблевой игре очень важно дать ребятам возможность попробовать свои силы, как в качестве исполнителя главной партии, так и в качестве исполнителя дополняющей, поддерживающей мелодию партии. Это способствует формированию умения слушать себя и слышать партнёра, соразмерять своё исполнение с исполнением товарища, понимать выразительный смысл обеих партий, а также развивает полифоническое мышление.

На музыканте, исполняющем главную мысль произведения, лежит большая ответственность «вести за собой» – в отношении динамики, агогики, темпа, характера. Исполнитель поддерживающей партии выполняет ничуть не меньшую нагрузку. Он должен не только хорошо играть свою партию, но и представлять, что в этот момент делает его партнёр. Для этого полезно, проигрывая свою партию, пропевать партию другого музыканта в ансамбле. Исполняя партию сопровождения, ребёнок упражняется в приглушённом звучании и мягком исполнении басов, тогда как первая партия, обычно, имеет ведущее значение и требует от исполнителя более полного звука, т. к. в музыке всё

наиболее важное должно выделяться ярче, а второстепенное – звучать на более тихом звуковом уровне.

Ещё одна особенность фортепианного ансамбля – это исполнение произведения перед публикой наизусть, что требует от музыкантов предельной концентрации внимания, отличной сыгранности, развитой интуиции, чтобы вовремя почувствовать малейшие изменения состояния партнёра.

К задачам совместной тренировки относится и точное распределение педали, которая продумывается обоими партнёрами ансамбля, чтобы не утяжелять фактуру басовой партии. Обслуживается педаль главным образом исполнителем нижней партии, где и прописывается.

Участникам ансамбля очень важно заранее определиться с темпами исполняемого произведения, заранее обговорить все их возможные изменения. Особенно это бывает актуально, если музыканты несомненно равнозначны по уровню профессиональной подготовленности.

На начальном этапе обучения в работе с обучающимися преподаватели часто прибегают к приёму импровизационного добавления верхнего голоса или в низком регистре – гармонического сопровождения, или какого-то третьего голоса. Сначала импровизацию ведёт педагог, затем постепенно в этот процесс вовлекаются и дети. Суть этого метода «... вовсе не в том, чтобы сочинять оригинальную музыку и выискивать вундеркиндов – композиторов, а в том, чтобы вызывать и воспитывать музыкально – творческий инстинкт» юных музыкантов [1, с. 95]. Навыки импровизации надо сохранять и в дальнейшем. Вот некоторые рекомендации:

1. К знакомой мелодии придумывается, подбирается сопровождение (сначала это может быть просто ритмическое сопровождение);
2. К несложному сопровождению сочиняется мелодия (для упрощения задачи мелодию можно играть или петь только из звуков гармонии);
3. На заранее придуманный ритмический рисунок, проводимый в партии сопровождения в виде остинатного баса (возможно применение игры двойными нотами в виде любого интервала) импровизируется мелодия с дополняющими или противоположными ритмами.

Упражняться нужно смело, не боясь фальшивых нот и каких-либо неточностей. В этом деле очень важна практика, накопление опыта предслышания.

Гармоничному развитию музыкально грамотных исполнителей помогает чтение нот с листа, особенно чтение с листа в ансамбле. В этом случае музыканты должны не только хорошо ориентироваться в своём нотном тексте, но и улавливать ритмическую пульсацию сильных долей в партии партнёра. Чтение с листа в ансамбле – это уже более высокая ступенька в развитии, подразумевающая индивидуальную подготовленность участников к такому виду музицирования.

При игре с листа обычно берётся материал на 1-2 класса ниже, чем то, что разучивается на уроках по специальности в настоящее время. Обучающийся должен по возможности шире охватить в общих чертах свою партию и воспроизвести на клавиатуре наиболее важное. Желательно, чтобы участники ансамбля не прекращали игру при остановке

партнёра. Это приучает быстро ориентироваться в нотном тексте и на клавиатуре. Замечено, что даже эпизодически проводимый подобный эксперимент способен дать стимул для самостоятельных усилий учащихся в такого рода направлении.

Возможны и другие варианты ансамблевого музицирования в классе фортепиано. Например, объединение учащихся в небольшие коллективы, где участники играют на фортепиано, шумовых инструментах, поют. Возможно включение в такой ансамбль инструменталистов, играющих на других музыкальных инструментах и вокалистов. Ансамбли с использованием разнообразных шумовых инструментов особенно полезны на раннем этапе музыкального обучения детей, так как формирование музыкально – ритмического чувства считается базой, основой в музыкальном воспитании детей. Участники ансамбля начинают чувствовать себя более «широкими специалистами» в музыке. Они запоминают партии каждого шумового инструмента и могут при необходимости заменить друг друга. Партии на фортепиано обычно исполняют более продвинутые в исполнительском отношении обучающиеся. Слуховой контроль в таком ансамбле важен как никогда. Он приучает слушать себя и товарищей, внимательно следить за ходом музыкального развития, чтобы поймать момент, когда вступает тот или иной инструмент. Игра на различных шумовых инструментах требует определённых двигательных навыков, что тоже способствует развитию координации движений обучающихся. Юные музыканты приучаются подчинять свою игру общим исполнительским целям. Участие детей в таком смешанном ансамбле не только укрепляет их любовь к музыке, но и прививает юным музыкантам желание осваивать другие музыкальные и шумовые инструменты, петь, даёт толчок к самостоятельному музицированию.

Участники инструментально-шумовых ансамблей всегда с удовольствием исполняют народную музыку. Этот огромный пласт музыкальной культуры чаще всего мало известен современным детям и знакомство с музыкой разных народов обычно вызывает живой интерес.

Ещё один вариант ансамблевой игры с начинающими пианистами – фортепианное трио, когда музыканты используют весь диапазон инструмента. Здесь дети знакомятся с регистрами, различной их окраской. Юные музыканты очень любознательны, стремятся быстрее овладеть всем инструментом, научиться играть двумя руками, полнозвучно, на всей клавиатуре. Игра в таком ансамбле позволяет сделать музицирование более красочным, приучает свободнее применять различные ритмы, штрихи, динамику.

Заслуживает особого внимания вопрос подбора репертуара, так как от правильно подобранной программы, соответствующей возможностям и интересам учащихся зависит во многом успех занятий и профессионального роста молодых музыкантов. Начинать обучение в классе ансамбля лучше с произведений более лёгких, которые не составят особого труда ни при разборе, ни при дальнейшем разучивании, но дадут чувство удовлетворения и уверенности в своих силах. Со временем репертуар усложняется.

Желательно так составлять учебный репертуар обучающихся, чтобы в него входили произведения различных направлений и стилей: классиков, современных композиторов, народная музыка, джазовые сочинения. Таким образом, обучающиеся в классе

ансамбля смогут приобрести многообразные исполнительские навыки, расширится их музыкальный кругозор, появится понимание стиля, формы и содержания исполняемых произведений.

Подводя итоги сказанному можно сказать, что регулярное коллективное музицирование развивает у ребят «такие качества личности как самокритичность, требовательность к себе. Эти качества рождают неудовлетворённость первыми результатами труда и желание сделать ещё лучше, совершеннее» [5, с. 184]. Никому не хочется выглядеть хуже перед другими. Между участниками ансамбля возникает нечто вроде негласного соревнования, что является стимулом к более основательной самостоятельной проработке нотного текста и внимательной игре с партнёром. Замечено, что даже неорганизованные ученики порой меняют своё отношение к занятиям в классе ансамбля, начинают чувствовать больше ответственности за общее дело под воздействием товарищей.

Ансамблевое исполнительство имеет в своей основе демократическую форму взаимоотношений, требующую от участников учебного процесса доброжелательного отношения друг к другу, терпимости, взаимной уважительности, способствует развитию «чувства коллективизма, ответственности, дисциплинированности» [4, с. 5].

Нередки случаи, когда некоторые обучающиеся в классе ансамбля раскрывают себя полнее, интереснее, чем в классе по специальности. Однако ансамблевое исполнительство благотворно влияет на всех ребят. Даже те, кто имел проблемы с ритмом, координацией движений, играл малоэмоционально, выступая с сольной программой на родном инструменте фортепиано, начинают играть более выразительно, точнее ритмически, осмысленнее, свободнее.

Групповая деятельность – это «ускоритель творчества» [3, с. 133].

Литература

1. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании [Текст] / Б. В. Асафьев. – 2-е изд. – Л. : Музыка, Ленингр.отд., 1973. – 144 с.
2. Зильберквит, М. А. Мир музыки [Текст] : научно-познавательное издание для среднего и старшего школьного возраста / М. А. Зильберквит. – М. : Детская литература, 1988. – 335 с.
3. Коломинский, Я. Л. Человек: психология [Текст] : книга для учащихся старших классов. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1986. – 223 с. : ил.
4. Лаптева, И. Г. Оркестр в классе : песни и пьесы в переложении для оркестра детских музыкальных инструментов. Вып. 2 [Текст] / И. Г. Лаптева. – М. : Музыка, 1991. – 48 с.
5. Смирнов, А. Г. Практикум по общей психологии [Текст] / А. Г. Смирнов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 224 с.
6. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано [Текст] : учебное пособие / Г. М. Цыпин. – М. : Просвещение, 1984. – 176 с.