

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа №19»

Советского района города Казани

**Ансамбль и его роль
в обучении и развитии ученика
Методическое сообщение**

Преподаватель Обухова Г.В.

2022 год

Известные педагоги - пианисты всегда придавали большое значение участию учеников фортепианных отделений детских музыкальных школ в ансамблях. Значение ансамбля пианистов как систематического предмета отмечается во всех образовательных программах для классов фортепиано. Ансамблевая игра приносит огромную пользу на всех ступенях обучения и развития учащихся фортепианных отделений. Ансамбли пианистов украшают и обогащают концерты учащихся музыкальных школ.

Игра на фортепиано в четыре руки - это вид совместного музицирования. В этом жанре писали сочинения почти все выдающиеся мастера. Писали как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений.

Особо следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других музыкальных произведений разных жанров и тем самым расширяют кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих произведений в концертном зале, в театре. Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкального развития учащихся.

За свою историю методика преподавания фортепиано в детской музыкальной школе накопила обширный арсенал методических средств, приёмов и методов обучения игре на фортепиано. Однако в сегодняшней практике такая важная форма работы, как ансамблевое музицирование на занятиях фортепиано оказалась отодвинутой на второй план. Распространённым в настоящее время является мнение, что игра в ансамбле более лёгкий, по сравнению с сольным, вид инструментального исполнительства, поэтому ученик, хорошо играющий соло, автоматически должен хорошо играть в ансамбле. Другая точка зрения: игра в ансамбле – во многом отличный от сольного вид музицирования, имеющий свои особенности. При этом нужно говорить не о снижении мастерства сольного исполнительства, а о его повышении, обогащении целым рядом навыков.

Занятиям ансамблем следует уделить особое внимание с первого года обучения. Педагоги - пианисты ещё со времени становления фортепианной педагогики пришли к выводу, что на индивидуальном уроке с первых шагов обучения на фортепиано полезно включать в занятия с учеником его совместную игру с педагогом. Сначала педагог аккомпанирует ученику, исполняющему мелодию. Партия учителя обогащает простейшие пьесы ученика, помогает ученику организовать ритм, приучает его ухо к красивому звуку, стимулирует интерес к занятиям. Затем простейший аккомпанемент поручается самому ученику, чтобы научить его гибко сопровождать мелодию, исполняемую педагогом. Таким образом ученик приобретает первоначальные ансамблевые навыки: «солирования» - когда нужно ярче выявить свою партию, и «аккомпанирования» - умения отойти на второй план ради единого целого.

Свои первые выступления на концертах малышу всегда легче даются, если с ним рядом его педагог, поэтому хорошо включать в репертуар ансамбли. При этом отмечается, что для учащихся средних способностей, игра в ансамбле становится, нередко, единственной возможностью участвовать в концертном выступлении, что, несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению. Это ещё важно и потому, что ученик начинает слушать совместную игру, пытаясь подстроиться или взять инициативу, охватывая большой звуковой объём, в нотном тексте следит за своей партией и партией партнёра. С учащимися младших классов нужно стараться проходить большое количество произведений и не требовать добиваться всего сразу. Накопление репертуара – центральная задача педагога

Главная цель игры в ансамбле – дать возможность детям сразу же ощутить свою сопричастность к исполнению музыки, творчеству. Это достигается ансамблевым музицированием совместно с педагогом, который берёт на себя основную нагрузку, предоставляя ученику доступный для него минимум. С самого первого занятия ученик вовлекается в

активноемузицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу же ощущают радость непосредственного восприятия искусства. А если ученики будут играть музыку, которая у них на слуху, то она будет побуждать их как можно лучше выполнить свои первые музыкальные обязанности.

Основная задача педагога – сделать интересными и любимыми занятия музыкой. Этому должно способствовать всё, что будит воображение ребёнка: музыкальный материал и рисунок, текст песенок – подтекстиков, рассказ, сопровождающий игру.

Активизации творческого роста учащихся также способствует целенаправленный подбор репертуара. Пьесы должны быть понятны, доступны, способствовать формированию ансамблевых навыков, развитию творческого воображения. В ансамбле младших классов развитие воображения прямо связано с характером наглядно-образного мышления. Ансамблист должен отчётливо воспринимать, наглядно представлять рисуемую в них ситуацию. Пьесы программного характера, жанровые зарисовки способствуют развитию воображения у маленьких музыкантов.

Важным фактором при подборе ансамбля является индивидуальность, характер юного музыканта, его совместимость с другими учащимися. Без учёта этих особенностей невозможно создать полноценный ансамбль. Часто бывает, что, хорошо подготовленный ученик, обладающий большим репертуаром, любящий свой инструмент, на практике не может применить свои знания и навыки. Но благодаря первым успехам перед массовой аудиторией юный ансамблист начинает острее ощущать полезность своего труда, проявляет целеустремлённость, работоспособность в овладении исполнительским мастерством.

Участие в ансамбле прививает учащимся чувство коллективизма, повышает общую дисциплинированность, формирует ответственность.

Ансамблевый метод обучения даёт возможность исправлять или корректировать слабые стороны ученика. Играя в ансамбле, учащиеся раньше

осваивают технику творческого общения, накапливают большой репертуар, знакомятся с лучшими образцами классической и современной музыки, расширяют свой музыкальный кругозор, имеют опыт концертной практики. Чёткое начало и окончание произведения, выполнение динамического плана, поиски точного интонационного «произношения» нотного текста, владение техническими навыками – всё это служит главному – раскрытию художественно-образного содержания музыки.

Совместное музицирование вдвоём, втроём, вчетвером в школе легко перетекает в прекрасный, полезный и радостный домашний досуг. Самое прекрасное, если с ребёнком регулярно музицирует кто-то из членов семьи. Это видно по той радости, какую детям доставляет такое музицирование, и по той охоте, с которой они этим занимаются.

В музыкальном коллективе у детей быстрее развивается мышление и воображение, формируется находчивость и сообразительность. Более слабый ученик подтягивается, более сильный - облагораживает игру в ансамбле. В ансамбле учеников совершенствуются навыки, полученные на уроках по инструменту и музицированию.

Ансамблевые формы музицирования играют важную роль в процессе музыкального образования, воспитания и развития. Ребёнок должен ощутить радость приобщения к искусству, почувствовать в уроках музыки возможность удовлетворения своих эстетических потребностей. Только в этом случае музыка станет для него источником радости и творчества.

В работе над ансамблем формируются следующие умения и навыки:

- умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и своим партнёром;
- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани;
- умение слышать общее звучание всей музыкальной ткани пьесы, звучание темы, подголосков, сопровождения;

- умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора и педагога;
- умение рассказать об исполняемом произведении;
- умение применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, полученные на уроках по инструменту и других предметах;
- формирование навыков чтения с листа и самостоятельного разбора новых произведений

Игра в ансамбле способствует развитию у учащихся ритмического, мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, развитию творческих навыков, способствует формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности.

Преподаватель должен, прежде всего, понимать детскую психологию, учитывать возрастные особенности младших и старших учащихся, воспитывать чувство товарищества, уважения друг к другу, сознательную творческую дисциплину с самого раннего возраста. Каждый ученик должен ответственно относиться к подготовке партий. Умение учеников понимать преподавателя с первого слова приходит не сразу. Педагог должен уметь просто, доступно и конкретно объяснять свои требования. На занятиях должны присутствовать и образные сравнения, и юмор, и поощрительное слово, и требовательность. Доброжелательная атмосфера репетиции позволяет переживать достойно свои ошибки даже слабому ученику. Во время игры все ритмические, штриховые, интонационные и другие ошибки выявляются мгновенно. Доброжелательная обстановка во время работы активизирует волю к их исправлению.

Преподавателю необходимо разрабатывать план учебного процесса, выстраивая задания от простых к сложным. Так, в начале учебного года повторяется и разучивается более лёгкий репертуар. На занятиях необходимо распределять время на закрепление старого репертуара, разбор нового и чтение с листа.

В работе над ансамблем лучше использовать аналитический, развивающий метод обучения, а не традиционный – «делай, как сказано». В творческом поиске оттенков звука и качества штрихов, темпов пьес и самостоятельном решении этих и других задач, каждый ученик проявляет себя активнее и не скучает на занятиях. Для развития чувства ритма полезно играть различные ритмические упражнения, поручая ученикам исполнять одновременно различные длительности, предварительно проговаривая их ритмослогами. Для развития творческих навыков - сочинять к коротким пьесам ритмические и мелодические импровизации или несложный второй голос.

Методические рекомендации для педагогов можно сформулировать следующим образом:

- Подбор учеников – партнёров. Они должны быть схожими по уровню подготовки и подходить друг к другу в психологическом аспекте.
- Преподаватель должен следовать принципам последовательности, постоянности, доступности и наглядности в освоении материала.

Весь процесс обучения проходит с учётом индивидуальных особенностей ученика – интеллектуальных, физических, музыкальных, эмоциональных, с учётом уровня подготовки учащихся.

Необходимым условием для успешного обучения является формирование правильной посадки за фортепиано, распределение педали между партнёрами.

Предметом постоянного контроля должна являться работа над синхронностью в исполнении партнёров, работа над звуковым балансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, умением вместе начать и закончить фразу.

Необходимо вместе с учениками анализировать форму произведения, его смысловую и художественный образ.

Техническая сторона учащихся должна быть на одном уровне. В репертуар необходимо включать произведения доступные по технической и образной сложности, разнообразные по стилям, жанрам, форме и фактуре.

В чём психологическое отличие ансамблевого выступления от выступления сольного? Когда ученик играет один, ему, как правило, сопутствует чувство страха, неуверенность, боязнь ошибиться. Когда же он выступает в ансамбле, он не один, у него появляется больше творческой смелости, артистизма.

Педагогическая практика показала, что именно ансамблем дети любого возраста занимаются с большим удовольствием. В совместной деятельности реализуется потребность детей в общении, что, по мнению психологов, является основной, базовой потребностью.

Занимаясь в ансамбле, дети учатся понимать партнёра, прислушиваться к нему, создаются условия для нейтрализации эгоцентризма и воспитываются такие качества, как взаимопонимание и ответственность. Совместные выступления положительно влияют на психику, избавляя исполнителей от ощущения одиночества на сцене, психологически раскрепощают их, повышают чувство уверенности в себе, в своих силах.

Надо организовывать обучение детей таким образом, чтобы заниматься ансамблевым музицированием систематически, начиная с первых шагов обучения в музыкальной школе, что обеспечит преемственность в приобретении ансамблевых умений и навыков.

Для достижения поставленных задач используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический (освоение приёмов игры);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

На уроке необходимо придерживаться плана работы:

1. Знакомство с новым произведением, выбранным для изучения. Прослушивание его в записи или в исполнении преподавателей.
2. Изучение партий участниками ансамбля: определение характера музыки, интонационного строя мелодии, местонахождения кульминации, составление

динамического плана, работа над смысловыми акцентами и агогическими нюансами, ритмической точностью, ощущением пульса, точным исполнением пауз как части метроритмической организации. Работа над педализацией.

3. Знакомство с партией партнёра: умение слышать звучание темы, подголосков, сопровождения, умение слышать музыку, исполняемую своим партнёром и ансамблем в целом. Умение исполнять свою партию и партию партнёра грамотно, следуя замыслу композитора и преподавателя.

4. Совместное исполнение: выстраивается звуковой баланс на *p*, *mf*, *f*. Оговаривается рабочий темп, в котором ансамбль успевает выполнить необходимые цезуры, паузы, кульминации, смысловые акценты. Ведётся работа над навыком слышания партии партнёра, умением передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальную ткань. Работа над соответствием приёмов звукоизвлечения.

5. Предконцертное исполнение (репетиции на сцене): приспособление к инструментам концертного зала, поиск звукового баланса в обстановке концертного зала. Оговаривание возможных срывов и моментов выступления в концертной обстановке, работа над эмоциональным состоянием, отражающим настроение и образ пьесы.

6. Концерт либо контрольный урок: выявление музыкальной гибкости и свободы исполнения, сценической выдержки, проверка и оценка приобретённых навыков музицирования в ансамбле.

Очень желательно было бы чаще видеть в учебных классах наших музыкальных школ *два инструмента*. Тогда бы мы могли музицировать с учащимися на двух фортепиано, как это представлял себе Бела Барток в «Микрокосмосе», - большего и пожелать нельзя!

Литература

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано.-/ А.Д.Алексеев. - М.: Музыка, 1971. - 286 с.или М., 2002.
2. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой. – М., 1985.
3. Баринова, М.И. О развитии творческих способностей ученика. – Л.: Муз.гиз., 1961.
4. Гончарова,Н. Работа над ансамблями как одна из форм развития интереса в обучении музыке детей со средними природными данными. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
5. Готлиб, Д. Первые уроки фортепианного ансамбля//Вопросы фортепианной педагогики.- М.: Музыка ,1971.
6. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. – Минск, 1979.
7. Кирнарская,Д.К. Музыкальные способности. Одарённость исполнителя.– М.: Таланты XXI век, 2004.
8. Ключарёва, Т. Педагогическая практика. – М: Музыка, 1979.
9. Крюкова, В.В. Музыкальная педагогика. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 288 с.
11. Натансон, В., Руденко, В. Вопросы методики начального музыкального образования. - М.: Музыка,1981.
11. Николаев, А.А. Очерки по методике обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1965.
- 12.Ражников, В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике.- М.: Музыка, 1989,141с., нот, ил.
13. Соколов, М. Ансамбли для начинающих.- М.: Музыка, 2005.
14. Сугоняева, Е.Э. Музыкальные занятия с малышами. Некоторые идеи творческой деятельности ребёнка. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2002.
15. Тимакин, Е. Воспитание пианиста. – М: Советский композитор, 1989.
- 16.Хольцвейссиг, К. (Дрезден) Игра в четыре руки //Ребёнок за роялем: Педагоги-пианисты социалистических стран о фортепианной методике.Сб.статей/Пер. с нем. П. Дорохова и Ж. Согомоян под ред. Г.Балтер.-М.:Музыка,1981.- с.200 -208.