

РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

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.

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.

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.

Обратимся к учебно-методическим аспектам курса. 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 взаимответственность, 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 личные 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.

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.

Из конкретных приемов, способствующих становлению дуэтного единства, можно предложить работу с переменной 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.

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.

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.

Литература

1. Готлиб А.Д. Первые уроки фортепианного ансамбля // Вопросы фортепианной педагогики. – Вып.3. – М.: Музыка, 1971
2. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971

3. Зеленин В.М. Работа в классе ансамбля. – Минск, 1979
4. Самойлович Т.С. Некоторые методические вопросы работы в классе фортепианного ансамбля. О мастерстве ансамблиста. – Л.: ЛТК, 1986.
5. Сорокина Е.Г. Фортепианный дуэт: История жанра. – М.: Музыка, 1988.
6. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. М. Советский композитор 1989
7. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984