Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого»
Щекинского района

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

Областной методический семинар
«Формы работы с одаренными детьми
в процессе обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам»

Методическое сообщение «Ансамблевое исполнительство как форма работы с одаренными учащимися»

Преподаватель
ЩДМШ №1 им. Л.Н. Толстого
Марина Валентиновна Семенова

г. Щекино, 2021 г.

«Ансамблевое исполнительство как форма работы с одаренными учащимися»

Умение играть с одним или несколькими партнерами является важнейшей стороной профессионального мастерства музыканта–исполнителя.

Ансамбль с французского - единство. Игра учеников в ансамбле не только закрепляет умения и навыки , полученные на специальности. Одна из главных задач ансамблевого исполнительства в учебном процессе – воспитание умений, которые не используются в сольном исполнении, но необходимы в коллективной игре для создания ансамбля, то есть единства звучания. Это:

- умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами (свою партию, партию партнера или партнеров);
- умение слышать звучание каждой темы, подголосков и сопровождения;
- умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора, при этом активно принимая участие в создании художественного образа в процессе совместного исполнения;
- умение добиться эквивалентности исполнения всех элементов музыкальной ткани во всех партиях (штрихов, звукоизвлечения, фразировки, динамики, педализации);
- умение ощутить ауфтакт;
- умение начать синхронно, в одном темпе, постоянно ощущая общность движения;
- умение аккомпанировать солистам.

В последние годы значимость ансамблевого исполнительства существенно возросла, причем, вне зависимости от инструментальной, стилистической и жанровой его направленности, будь то современные камерные произведения, легкая музыка или фольклор и т.д.

Наша школа тоже последние несколько десятилетий традиционно много внимания уделяет ансамблевому музицированию. В течение этих лет регулярно проводились конкурсы ансамблей разного состава на уровне Щекинского методического объединения, из опыта подготовки к которым родился областной методический семинар «Малый ансамбль: роль и место в учебном процессе». А последний перерос в 2008 г. в Открытый межрегиональный конкурс «Музыкальная провинция. Камерный ансамбль - разнообразие форм» под патронажем заслуженного деятеля искусств РФ, зав. кафедрой камерного ансамбля, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Георгия Анатольевича Федоренко. С тех пор он проводится раз в 2 года, и в прошлом году он состоялся уже в восьмой раз.

Почему такое внимание к ансамблевому исполнительству и какое место оно занимает в обучении одаренных учащихся в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства? Если идти в работе с такими детьми по пути интенсивного развития, которого придерживается наша школа, то занятия последних в ансамбле и есть стратегия обогащения и углубления. По мнению ученых, важной предпосылкой закрепления внутренних образов, развития их контролирующих и управляющих функций всегда выступало совместное музицирование. Вот как об этом пишет музыкальный психолог М. Старчеус: «На начальных этапах освоения музыкальной деятельности (а обучение в музыкальной школе и является таковым этапом), когда музыкальные образы диффузны, неотчетливы, когда еще не развито дифференцированное восприятие звука, собственных ощущений и движений, игра в ансамбле оказывает значительное развивающее воздействие на все функции слуха».

С первых шагов одаренного ученика в музыке его слух формируется под воздействием конкретных и довольно сложных требований, которые предъявляет к нему музыкальная деятельность. С точки зрения современной музыкальной психологии в профессиональном музыкальном слухе тесно переплетаются чувственное и деятельное начала.

Высшее требование к профессиональному слуху выражается так: музыкант должен слышать одновременно и с одинаковой отчетливостью музыкальное целое и все его мельчайшие детали, тонкие и различные градации, в ансамбле и в своей партии, и в партии партнера. Чем ярче образ музыкального целого, тем отчётливее должно быть слышание всех деталей и оттенков звучания, и наоборот.

Для этого во время исполнения в отдельные моменты слуховое внимание по необходимости может переключаться на контроль за действием, на контроль за ситуацией или результатом, со слуховых на мышечные или тактильные ощущения и т. п. Динамика переключений бывает спонтанной или более или менее осознанной. То есть слуховой контроль все время должен переключаться с фонового (контроля за автоматическими действиями) на развернутый слуховой контроль.

Автоматизация действий не требует снижения общего психологического тонуса, как иногда полагают. Наоборот, этот тонус, по мнению исследователей - психологов, должен быть на порядок выше того уровня, на котором действие достаточно легко контролируется и управляется. Иначе говоря, при оптимальном выполнении автоматических действий у музыканта должно сохраняться ощущение личной активности, то есть ощущение активного слухового контроля.

Как сформулировал Н. Метнер: « … слух должен уставать быстрее рук, т. к. профессиональная работа слуха предполагает напряжение, в то время как профессиональная работа рук предполагает его отсутствие. У плохих профессионалов все происходит наоборот».

Оптимальное соотношение разных форм слухового контроля является основой ансамблевого исполнения, требующего свернутого фонового контроля своей партии (собственных действий и их результатов) и развернутого контроля общего звучания.

Акцент переносится на звучание ансамбля в целом, на целостный охват звучания, внутреннее ощущение единства общего движения. Таким образом, ансамблевое исполнение содействует более интенсивному формированию музыкантских качеств, разностороннему музыкальному развитию одаренного ученика, более интенсивному формированию игровых умений и навыков и развитию всех видов слухового контроля одаренных детей. Это - активный творческий процесс, в котором постигаются средства музыкальной выразительности, оттачивается техника звукоизвлечения, выразительности звука.

«Но наивысшим умением музыканта – ансамблиста, - пишет Готлиб, - является способность воспринимать мысли и чувства партнеров каждый раз по-своему, по-сегодняшнему, допуская некоторые импровизационные отклонения от привычной нюансировки». Понятно, что приобретая подобный опыт на уроках ансамбля, ученик и в сольном исполнении проявляет большую свободу, яркость исполнения, раскрепощенность и умение более мотивированно использовать агогические принципы музыкального развития.

Ансамблевая игра способствует расширению и разнообразию педагогического репертуара, приобщает к наследию мировой музыкальной культуры, расширяет кругозор. Все это дает преподавателю больше возможности интегрировать учебный процесс с музыкальной литературой, сольфеджио, живописью и т.д. То есть, мы все время говорим об интенсификации процесса обучения одаренных учащихся методом обогащения.

Динамика ансамбля всегда шире и богаче динамики сольного исполнения, краски могут быть ярче и интереснее. Даже более совершенный

в этом отношении музыкальный инструмент - фортепиано при соединении 2-х партий или соединении с другими инструментами получает дополнительную силу и разнообразие звучания. Поиски новых звучаний, опыты расширения тембровой палитры приводят к ансамблевому соединению иногда, кажется, не соединяемых по своей природе инструментов, открывая тем самым новые возможности тембрального обогащения и образуя новые нестереотипные, нетиповые составы ансамблей. Здесь мне хочется обратиться к собственному педагогическому опыту.

В последние годы, плодотворно сотрудничая с преподавателем народного отделения нашей школы Т.Е. Моисеевой, мы используем в ансамбле нестандартное интересное сочетание: гармонь и фортепиано. Два абсолютно самодостаточных инструмента создают, тем не менее, неповторимый колорит звучания разнообразных произведений. Считаем, что игра в таком составе полезна для обоих его участников: пианиста обогащает обращением к народным традициям и песенным национальным истокам, присущим мелодике гармошечных напевов, а для гармониста, прежде всего, - это приобщение к академическому классическому репертуару, дефицит которого гармонисты пока еще ощущают. Самобытность такого коллектива, его творческое лицо во многом зависит от подбора репертуара, своеобразного манометра, показывающего возможности и мощность ансамбля. Приходится самостоятельно делать переложения пьес, учитывая специфику диапазона и строя гармони, выверяя равноценность партий. Так появились следующие дуэты:

Михаил Колдашов (гармонь) - Елена Чечулина (фортепиано),

Николай Борзов (гармонь) - Кудинова Юлия (фортепиано);

Николай Борзов (гармонь)- Владимир Екатеринин (фортепиано);

Никита Ростовцев (гармонь) - Владимир Екатеринин (фортепиано),

Даниил Кастионов (гармонь) - Владимир Екатеринин (фортепиано),

Роман Вийсковой (гармонь) – Екатерина Максимова (фортепиано),

Роман Вийсковой (гармонь) - Владимир Екатеринин (фортепиано),

Егор Черных (гармонь) - Дарья Бычкова (фортепиано),
Егор Черных (гармонь) - Ксения Юрьева (фортепиано),
Максим Апалькин (гармонь) - Ксения Юрьева (фортепиано).

Стоит отметить, что успешности существования подобных составов способствует тот факт, что этот метод работы, метод обогащения, каковым является игра в ансамбле, мы начинаем использовать с самых первых шагов обучения детей с признаками одаренности: с подготовительной группы или с 1-го класса. В этой связи хочется процитировать слова известного русского преподавателя-скрипача Э. Аудовочкина: «Первое знакомство с музыкой должно начинаться в коллективной форме. Правильно скоординированная работа ансамбля является мощным средством музыкального развития детей.»

Эффективность такой формы обучения одаренных учащихся подтверждена многочисленными победами на конкурсах разного уровня, среди которых 2 Гран-При! В 2018г. Даниил Костионов и Валерия Полынникова были удостоены чести представлять нашу страну от имени Тульской области (в том числе и в составе ансамбля) на Международном фестивале в Пекине /Китай/. Чечулина Е., Кудинова Ю., Костионов Д. получили и получают профессиональное образование в Тульском колледже искусств им. А. Даргомыжского.

В заключение, мне хотелось бы добавить, что мы, преподаватели, не должны забывать о еще одной важной роли ансамбля. Это - сильнейший мотиватор освоения игры на инструменте, который, несомненно, способствует опережающему развитию одаренных учащихся и, соответственно, интенсификации этого процесса. Тем более, если такому ансамблю выпадает уникальная возможность выступить с настоящим мастером инструментального исполнительства. Как это и случилось с дуэтом в составе: Николай Борзов, (гармонь)- Владимир Екатеринин (фортепиано), исполнившим на гала-концерте межрегионального конкурса «Музыкальная провинция» номер вместе с преподавателем РАМ им. Гнесиных Павлом Ухановым.

Наша школа носит имя нашего земляка, великого русского писателя, философа, педагога Л.Н. Толстого. У него есть замечательные слова о воспитании яснополянских мальчиков: « Я знал, что каков бы я не был, наверное, мое влияние для них будет лучше того, какому бы они могли подчиниться без меня». Закончить мне хотелось бы, перефразировав это выражение: «Влияние занятий ансамблем на развитие одаренных учащихся музыкальной школы лучше того, какому бы они могли подчиниться без него.»

Список литературы

1. Барановская И.В. Фортепианный ансамбль как инновационное направление в развитии современного музыкального образования./ В сб.: Мы учим создавать искусство (из опыта работы преподавателей школ искусств Тульской области). – Тула, 2019.
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971.
3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1998.
4. Мильман М.В. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве. М.: Музыка, 1979.
5. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1998.
6. Новоблаговещенский В.Я. Большие резервы интегративного метода обучения музыке / В сб.: Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании. – М., 1999.
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997.
8. Самойлович Т. Некоторые методические вопросы в классе фортепианного ансамбля. О мастерстве ансамблиста. М.: Музыка, 1988.
9. Ступель А.В. В мире камерной музыки. М.: Музыка, 1970.
10. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. М.: Музыка 1988.