САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №33»

Доклад на тему:

«Игра в ансамбле, как неотъемлемая часть

разностороннего развития

музыкальной индивидуальности учащихся»

Преподаватель фортепиано

Иванова Н. А.

Содержание

Раздел стр.

1. Вступление...2

2. Задачи препоавателя на уроках ансамбля...............4

3. Методические рекомендации...................................4

4. Заключение...8

5. Список использованной литературы.......................10

1

Вступление

Современного ребёнка сложно сейчас чем-то удивить, так как круг их интересов очень многогранен и широк.

В классе фортепиано есть различные формы работы. Но особыми развивающими возможностями обладает музицирование в ансамбле, как одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки.

Ансамбль – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена.

Радость и удовольствие от совместного музицирования – залог возрастания интереса к музыкальному виду искусства. При этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля независимо от уровня способности в данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в классе. Полученные на таких уроках знания помогают ученикам в их занятиях по специальности.

Дуэт четырёхручный – это единственный род ансамбля, когда два человека исполняют музыкальное произведение на одном интсрументе.Фортепианный дуэт формировался как жанр в XIX столетии.Четырёхручные произведения конца XVII – начала XIX веков с успехом использовались в педагогической практике. Свойство четырёхручной фактуры воспроизводить оркестровые эффекты сделало фортепианный дуэт еще более популярным. В учебной практике такая важная форма работы, как ансамблевое музицирование, в силу ряда факторов оказалась отодвинутой на второй план.

 2

В педагогической среде распространённым является мнение, что игра в ансамбле – это более лёгкий по сравнению с сольным вид инструментального исполнительства , поэтому ученик, хорошо играющий соло, автоматически хорошо должен играть в ансамбле.

Более оправданной представляется другая точка зрения: игра в ансамбле – во многом отличный от солного вид музицирования, имеющий свои особенности. При этом нужно говорить не о снижении мастерства сольного исполнительства, а о его повышении, обогащении целым рядом навыков.

Творческое общение в ансамбле способствует сплочению партнёров, усиливает эмоциональные связи между ними. Совместное музицирование, «чувство локтя», которое даёт сам факт близкого соседства партнёра, существенно снижает уровень сценического стресса, формирует чувство уверенности в своих силах.

В отличие от других видов камерного ансамбля, фортепианное дуэтное музицирование может использоваться в педагогических целях, буквально с первых шагов обучения игры на рояле. Игра в ансамбле с педагогом особенно полезна в психологическом отношении, так как способствует установлению более тесного контакта с учеником.

Кроме того, ансамблевое музицирование создаёт благоприятные условия для формирования исполнительских навыков, развития музыкальных способностей (тембровый и гармонический слух, ритмическое чувство, культура звукоизвлечения, чувство формы).

3

Задачи преподавателя на уроках ансамбля

В классе фортепианного ансамбля повышение качественного уровня обучения непосредственно связано с готовностью и умением педагога:

1. Проводить на уроках подготовительную работу с участниками ансамбля, рассказывать о специфике ансамблевого исполнительства, его отличиях от «сольной» исполнительской деятельности, о важности благоприятного психологического климата в работе;

2. Расширять стилевой диапазон учебного репертуара. Поскольку в жанровый арсенал фортепианного ансамбля входят произведения, охватывающие в совокупности исторический период протяженностью в несколько столетий (от эпохи Барокко и до наших дней), само это обстоятельство делает работу в классе ансамбля эффективной с точки зрения художественного развития учащихся, раздвижения их профессонального кругозора. Нельзя не учитывать и того, что образцы ансамблевой музыки постигаются и усваиваются учащимися в условиях собственноручного воспроизводения, что придаёт этим процессам особую прочнсть и основательность.

Методические рекомендации

1. Строить учебный процесс таким образом, чтобы учащийся менее сильный в профессиональном отношении подтягивался к более сильному, чтобы влияние второго на первого было более ощутимым (а не наоборот). Какие способы использовать для решения этой задачи может подсказать лишь практический опыт педагога. В отдельных случаях могут иметь смысл индивидуальные занятия педагога с одним из участникков ансамбля с целью повышения его профессионально-исполнительской квалификации;

4

2. Не пропускать возможности для своих воспитанников выступить публично, поскольку такие выступления содержат в себе ряд позитивных моментов: повышают уровень профессиональной умелости исполнителей, усиливают их интерес к данному виду музыкальной деятельности, положительно влияют на психику (в специальной литературе встречаются указания на то, что совместное музицирование, избавляя исполнителя от ощущения одиночества на эстраде, психологически раскрепощают его, повышают «коэффициент уверенности» в себя, в своих силах).

Из-за отсутствия или недостаточной развитости необходимых для концертно-исполнительской деятельности качеств и свойств, из-за сопутствующей этому психологической «зажатости» учащиеся не могут в полной мере «раскрыться» при солльной игре. Успешная деятельность в качестве ансамблистов повышает их профессионально-личностную самооценку, просветляет душевную сферу.

В ходе педагогических наблюдений, было проанализировано влияние фортепианного, ансамблевого исполнительства на развитие творческого потенциала пианистов. Было отмечено, что у начинающих учеников исчезла боязнь инструмента, появился интерес к занятиям музыкой, что было отмечено родителями. У старших учащихся в результате структурно продуманных уроков значительно развился технический и музыкантский потенциал, появилась исполнительская свобода и артистизм.

В ходе бесед и интервью с ведущимим препоавателями выявлялись позитивные педагогические установки, направленные на целостное развитие музыкантских, психологических и нравственных качеств учащихся, обозначались актуальные проблемы современоой фортепианной педагогики.

5

По мнению ведущих педагогов, ансамблевое музицирование плодотворно воздействует на развитие эмоциональной отзывчивости ребёнка, способствует организации игровых движений, помогает установить доверительные отношения с педагогом.

Психологическая комфортность, достигаемая при игре в ансамбле, создаёт основу для активного творческого восприятия, пробуждает в учащемся заинтересованность процессом игры на инструменте.

Большинство педагогов отмечают, что ансамблевое взаимодействие повышает уверенность в своих силах, способствует раскрытию артистического потенциала, уменьшает уровень сценического стресса пианистов. Многие педагоги поднимали вопрос о важности систематически выстроенного репертуара в развитии художественного вкуса и мышлении учащихся. Использование высокохудожественных сочинений разных стилей, жанров и направлений обогатит познание пианистом музыкальной литературы.

В результате подведения итогов педагогических наблюдений результаты эксперимента дали основание утверждать следующие: игра в ансамбле – обязательное условие всестороннего музыкально-творческого развития пианиста-исполнителя. В процессе занятий фортепианным ансамблем в современной системе музыкального образования должна использоваться методика, ориентированная не только на формирование знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства, но и на воспитание личностной и музыкальной культуры учащихся.

В контексте современной социокультурной ситуации представляется особенно важным интерес к поиску новых путей творческого развития личности музыканта через приобщение к совместным формам творческого взаимодействия. В этой связи естесвенно возрастает воспитательное и образовательное значение дисциплины «фортепианный ансамбль».

6

Основные психолого-педагогические ресурсы совершенствования процесса обучения в классе фортепианного ансамбля заключаются в поддержании стабильного интереса, увлечённости учащихся жанром ансамблевого музицирования, чему может и должно способствовать стилевое многообразие изучаемого репертуара (от образцов ранне-классического искусства до современной музыки); чередование в ходе занятий различных видов учебной деятельности (подготовка концертных программ, эскизное разучивание музыкальных произведений, чтение с листа); гибкие ситуационно варьируемые методы работы педагога, сочетающие при необходимости твёрдые профессиональные установки с предоставлением необходимой и достаточной свободы действий участникам ансамбля.

Главные системообразующие компоненты обучения ансамблевому (фортепианному) исполнительству складываются в многоуровневую структуру, на различных этажах которой решаются задачи:

А) профессионально-технического характера;

Б) имеющие непосредственное отношение к формированию всего комплекса музыкальных способностей учащихся (художественно-образного мышления, эмоциональности, чувства ритма и др.)

В) связанные с поддержанием гармоничных, творчески продуктивных взаимоотношений между участниками ансамбля, выработкой у них таких качеств, как толерантность, взаимоуважение и взаимоответственность за рузельтаты совместной деятельности.

Одним из специфических свойств ансамблевого исполнительства является то, что оно создаёт благоприятные условия творческой деятельности для детей с хрупкой, неустойчивой нервной системой. Совместное музицирование, психологическая и профессионально-исполнительская (игровая) поддержка со стороны партнёра – всё это существенно снижает уровень сценического стресса, стабилизирует психическиие процессы,

7

укрепляет у каждого из исполнителей чувство уверенности в своих силах.

Наблюдение также дало возможность выявить и охарактеризовать некоторые кризисные явления в современной практике преподавания музыкально-исполнительских дисциплин, в частности, одностороннюю установку в занятиях на сольную, концертно-исполнительскую деятельность, способствующую в ряде случаев формированию у учащегося «эгоцентрической позиции» в творческой практике, мешающую его успешному самовыявлению в других видах музыкальной деятельности.

Технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает в первую очередь: синхронность при взятии и снятии звука; равновесие звучания в аккордах, разделённых между партнёрами; согласование приёмов звукоизвлечения; передача голоса от партнёра к партнёру; соразмерность в сочетании нескольких голосов, исполняемых разными партнёрами; соблюдение общности ритмического пульса единство динамики, фразировки.

Заключение

Подводя итоги всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим потенциалом всего комплекса способностей учащегося: музыкального слуха (умение слушать не себя, а только общее звучание ансамбля – ни «я», ни «он», а «мы»), общность понимания и чувствования темпа – одна из основных задач ансамбля. Не менее важна ещё одна задача – воспитание коллективного ритма, необходимого качества артистического ансамблевого исполнения. Штриховое равновесие в ансамбле требует от партнёров полной договорённости о приёмах извлечения звука. Пианисты должны уметь передавать друг другу «из рук в руки» пассажи, мелодии, аккомпанементы, незаконченную фразу, не разрывая музыкальной ткани.

Динамический диапазон четырёхручного ансамбля должен быть не уже, а шире, чем при сольной игре,

8

так как наличие двух пианистов позволяет полнее использовать клавиатуру.

Развиваются профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация профессиональных игровых движений.

Мобилизуются ресурсы, появляется смысл занятий, ребёнок ощущает успех – единственный источник внутренних сил.

Ансамблевое музицирование – это не только разновидность исполнительсой деятельности, но и вид и форма обучения музыке.

Важность ансамблевого музицирования в развитии старшеклассников обусловлена определённым изменениями в структуре психики подростка. Это потребность в общении и повышенная эмоциональность. Всё это делает подростков восприимчивыми к игре в ансамбле как виду совместной деятельности.

Можно с уверенностью сказать, что навыки, которые приобретают учащиеся в классе фортепианного ансамбля, развивают базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности.

9

Список использованной литературы

1. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. - М.: «Музыка», 1988

2. Готлиб А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – М.Музыка, 1971.

3. Зеленин В. М. Работа в классе ансамбля / В. М. Зеленин – Минск: Высшая школа, 1979.

4. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию / Л. А. Баренбойм — Л: Советский композитор, 1979.

10