Егорова Т.В. преподаватель ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова г. Тамбов.

Развитие музыкального мышления и творческих способностей у учащихся ДМШ в классе фортепианного ансамбля

Фортепианный ансамбль в ДМШ занимает одно из важных мест в музыкальном образовании, и является одной из интересных и увлекательных форм обучения учащихся ДМШ любого возраста, которое необходимо для формирования и развития их музыкальных и творческих способностей. В этой работе педагогу следует опираться на определённые принципы: единство эмоционального и сознательного, единство художественного и практического исполнения, личностно-ориентированного подхода к обучению и формированию у детей представления о развитии музыки. Основной задачей педагога является пробуждение и развитие творческой мысли ученика, что в свою очередь требует последовательного, комплексного и целенаправленного развития индивидуальных, исполнительских качеств, музыкальных и творческих способностей у детей.

Игра в ансамбле объединяет исполнителей, творчески обогащает их, совершенствует их пианистическое мастерство. Оно способствует созданию комфортной среды деятельности. Воспитывает умение слушать не только себя, но и партнёра, ответственно относиться к общей работе, устанавливает психологический и эмоциональный контакт между участниками фортепианного ансамбля. «Музыкальное общение активизирует творческую волю исполнителя, расширяет границы его фантазии». (2, с. 13).

Некоторые дети, обучаясь в музыкальной школе, по разным причинам не хотят выступать на публике, другие чувствуют себя неуверенно на сцене в момент сольного выступления, испытывая при этом сильное психологическое волнение. Игра в ансамбле, на одном инструменте в четыре руки, даёт учащимся больше уверенности в своих силах. Чувствуя, что во время выступления он не один на сцене, помогает ученику преодолевать сценическое волнение, повышает уровень желания выступать на концерте. «Игра в ансамбле помогает преодолеть присущие ему недостатки …, помогает сделать его исполнение более многообразным, ярким, уверенным». (2, с. 23).

Игру в ансамбле надо начинать с первых лет обучения. Исполняя одноголосную мелодию, слух ребёнка воспринимает только средний и высокий регистр, а исполнение той же мелодии с аккомпанементом в нижнем регистре, раскрывает богатство гармоний, обогащает его слуховые представления, быстрее развивает образное и художественное мышление. Восприятие музыки становиться более ярким, живым, интересным и вызывает у ученика желание заниматься на инструменте. Г.Г. Нейгауз считал, что «ансамбль «учитель-ученик», является лучшим средством для пробуждения творческого интереса ребёнка… С самого первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость восприятия хотя крупицы, но искусства.» (5, с. 42). Начиная игру в ансамбле с педагогом в дальнейшем обучении следует переходить к игре ученик с учеником.

Партии в ансамбле, для учащихся 1-2 класса, должны быть несложными в изложении, но интересными по звучанию. Это могут быть песенки из мультфильмов, переложения русских народных песен и русской классической музыки. Специально для детей младших классов были написаны сборники ансамблей: Р.М. Глиэром 2-е тетради «24 лёгкие пьесы» соч. 38 и «12 пьес» соч. 48, где вторая партия предельно облегчена; А. Гречаниновым «На зелёном лугу» !0 лёгких пьес соч. 59 написаны удобно по расположению рук, простые, очень выразительные и мелодичные; сборники С. Майкапара и под редакцией А. Артоболевской.

Пьесы из этих сборников, можно порекомендовать для чтения с листа. В этих пьесах участники ансамбля могут легко поменяться партиями и посоревноваться между собой, у кого мелодия исполнялась лучше и выразительней, а аккомпанемент звучал тише и аккуратней. Такая внутри классная работа, «не для запоминания, не для заучивания, а просто из потребности мыслить, узнавать, открывать, постигать, наконец изумляться». (6, с. 89). Позволяет ярче раскрывать творческие способности и музыкальное мышление у детей, обогащает их эмоционально-образное восприятие, стимулирует их к дальнейшей работе над техникой исполнения, поискам звуковых интонаций, динамических оттенков и формирует активное, самостоятельное, творческое и музыкальное мышление. Уметь без посторонней помощи с ориентироваться в незнакомом музыкальном материале, правильно его понять и раскрыть, то есть научить ученика творчески работать, является одной из главных задач в деятельности педагога.

Репертуар в классе фортепианного ансамбля должен иметь развивающую и методическую направленность, иметь эстетический, психологический и музыкально-педагогический аспект воздействия на ученика. Развивать не только его исполнительские возможности, но и его интеллектуальный потенциал, артистизм, а также «богатство воображения, эмоциональной отзывчивости, исполнительской гибкости, подбор нескольких вариантов творческого решения» писал А. Готлиб. (2. с.6). Обязательно быть разнообразным по стилю и характеру, средствам музыкальной выразительности, видам фортепианной фактуры и технических приёмов, ярким и увлекающим, вызывающим интерес к их разучиванию. Подобран таким образом, чтобы каждый участник ансамбля мог проявить свои лучшие качества исполнителя и раскрыть свои музыкальные способности.

Его можно подразделить на специально созданные, оригинальные сочинения. Для фортепиано в 4-е руки писали В.А. Моцарт, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Ж. Рамо, И.С. Бах, Ф. Мендельсон. Переложения отрывков из симфоний, опер, балетов, произведений зарубежных, русских и советских композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Глазунова, С. Рахманинова С. Прокофьева, В. Гаврилина и других. Интересный репертуар для ансамблевого музицирования подобран в сборниках : «25 Переложений для фортепиано в 4 руки», «Играем вдвоём» в 1-м и 2-м выпуске ансамбли для фортепиано в 4 руки, в 3-ем ансамбли для 2-ух фортепиано, «Юный пианист», Ж.Л. Металлиди серия сборников «Мой любимый композитор» 11 тетрадей 4-ох ручных переложений, хрестоматия «Фортепианный дуэт» для учащихся 2-5 классов для двух фортепиано русских и зарубежных композиторов составители Е. Матяш и Н. Пирунова. Специально написанные для детей современным композитором А.Ю. Мыльниковым сборники ансамблей «Рождение игрушки», «Ночные сказки» и другие.

Обсуждая с учениками художественный образ и способы его исполнения, педагог должен увлечь учеников исполняемым замыслом, направляя и развивая их творческое воображение и мышление по созданию единого музыкально-художественного образа, а также стремление к единому его исполнению. А.Д. Готлиб писал: «Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются они их объединёнными усилиями». (2, с. 3-4). Для работы с учащимися над ансамблем можно использовать методы: сравнения и обобщения, сравнения и сопоставления, эмоционально-образный и другие. Выходя при обсуждении за пределы музыки в другие области искусства: поэзию, театр, живопись. Для лучшего восприятия музыкального искусства и дальнейшему развитию творческих способностей, необходимо посещение концертов: симфонических, фортепианных, вокальных, а также можно использовать записи оперных и балетных спектаклей, прослушивание разучиваемого произведения в оригинале.

На концертной эстраде существуют два вида фортепианного ансамбля: на одном или двух роялях. Игра в 4-е руки на одном инструменте, главным образом используется в музыкальной школе, домашнем музицировании. Игра в дуэте на одном инструменте имеет некоторые неудобства, так как каждый исполнитель имеет в своём распоряжении только половину клавиатуры. Педагог должен объяснить ученикам как держать локти (один локоть под другим) особенно при сближающемся голосоведении, обращая внимание на свободу и удобство посадки каждого, при этом педализирует исполнитель второй партии, с которым необходимо определить моменты для педализации. Игра в 4-е руки на одном инструменте лучше развивает ансамблевые навыки учащихся, дисциплинирует ритм, учит держать один темп, развивает слух, помогает лучше чувствовать партнёра и исполнять.

При подборе участников ансамбля, для успешной реализации и развития творческих способностей каждого учащегося, педагог должен учитывать индивидуальность каждого ученика, его музыкальные способности, особенности характера, эмоциональные и волевые качества, реакцию организма на стрессовую ситуацию, психологическую совместимость. «Умение педагога увлечь своих учеников исполняемым замыслом, поощряя их творческую направленность и активность, является составляющей творческого процесса по созданию единого художественного образа, стремление к единому исполнению». (2, с. 6).

Игра в ансамбле требует определённых знаний и умений, чтобы добиться нужного результата участникам ансамбля необходимо:

- взаимопонимание, устойчивое внимание и одинаковое видение цели,

- уметь правильно определить значение каждой партии,

- принять единое решение по характеру и звучанию художественного образа,

- выбрать темп, точный ритм, динамические оттенки, кульминацию.

Всегда надо помнить, что ансамблевое исполнение это синхронность в большом и малом. «Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной чёткостью мельчайших длительностей (звуков и пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля – единого понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса», - писал А. Д. Готлиб. (2, с. 22).

Фортепианный ансамбль несёт в себе воспитательные цели, повышает ответственность, инициативность, готовность к самосовершенствованию. Всё обучение должно быть направлено на то, чтобы развивать творческое мышление и воображение детей, подводя их деятельность к процессу творчества, путём проникновения в содержание изучаемого произведения и создание ярких музыкально-художественных образов на основе своих впечатлений, через выражение своих эмоций, опираясь на активность и общение учащихся в период работы над произведением. Развивая музыкальные и творческие способности, важно сформировать у учащихся активное самостоятельное творческое мышление и воображение, которое поможет им, без помощи педагога, разобрать незнакомый музыкальный материал, найти нужные приёмы и средства выразительности для раскрытия и воплощения художественного замысла, а также способность оценить результат своей работы.

Литература:

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию: Исследование – 2-е изд., доп.-Л.- 1979, - С. 352.
2. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники: М. Музыка, 2008. – С. 48.
3. Готлиб А.Д. Первые уроки фортепианного ансамбля: Вопросы фортепианной педагогики. Сб. статей. вып. 3. – М.: Музыка 1971.- С. 99.
4. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности: М., Таланты ХХ1 века, 2004.
5. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: М. Музыка. 1988.- С. 312.
6. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям: М. Политиздат. 1986. – С. 360.