

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Тулинский»**

**Методическая работа:
« Игра в ансамбле в классе фортепиано, значение
навыка чтения нот с листа для коллективного
музицирования»**

Выполнила преподаватель первой категории
Сушкова Евгения Георгиевна

Содержание

1. Введение.....	3
2. Чтение нот с листа.....	4
3. Цели и задачи чтения нот с листа.....	4
4. Ансамблевая игра.....	5
5. Цели и задачи игры в ансамбле.....	6
6. «Ансамбль – это ты и я».....	7
7. Несколько моментов по организации самостоятельной работы обучающихся.....	11
8. Концертная деятельность и ее значение.....	11
9. Список литературы.....	13

Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение современного качества образования. Понятие качества образования определяет процесс развития и становление личности ребёнка, реализация его способностей, совершенствование стремлений к самостоятельным созидательным действиям и постоянному и творческому поиску. В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному образованию детей как наиболее эффективной форме развития способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи. Одно из особых мест в системе дополнительного образования детей занимают детские школы искусств.

Важнейшей задачей современной музыкальной педагогики является совершенствование всестороннего комплексного воспитания учащихся, на основе широкого использования методов обучения, способствующих в как можно большей мере развитию у детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил. А также развертывание массовой художественно-просветительской работы и пропаганда всего наиболее ценного и значительного в искусстве.

Совершенствование системы обучения и воспитания юного пианиста в ДШИ ведется по разным направлениям. В настоящее время, в связи с вступлением в действие Федеральных государственных требований (ФГТ) пересматриваются учебные программы, переосмысливаются формы и методы обучения. Поставленная при этом цель – формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями в области музыкального исполнительства. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Учащийся ДШИ в настоящее время обязан уметь грамотно исполнять музыкальные произведения, самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании произведения.

Наряду с умением играть и исполнять произведения, формирование навыка чтения нот с листа приобретает большое значение.

Я считаю, что владение техникой чтения с листа и игра в ансамбле очень взаимосвязаны между собой.

Цель предмета чтения нот с листа - ознакомление с музыкальным произведением, определение его содержания и формы. Как средство ознакомления с музыкальным произведением (без дальнейшего его тщательного изучения) может и должно существовать в практике учебных занятий, оставаясь обязательным компонентом в дальнейшей профессиональной деятельности каждого музыканта. При этом следует обратить внимание на то, что чем успешнее исполнитель овладеет навыками чтения нот с листа, тем ярче, содержательней и полней будет первоначальное исполнение музыкального произведения и, следовательно, представление о нем. Непременным условием успешного чтения нот с листа является умение исполнителя вдумчиво и аналитически разобрать музыкальное произведение. Для этого необходимо знание музыкально-теоретических дисциплин.

Основная задача предмета - обучение учащихся умению самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте, что значительно активизирует процесс работы и создает необходимые условия для расширения его музыкального кругозора. Работа в классе должна проводиться по двум тесно связанным, но несколько различным направлениям: развитию навыка тщательного разбора текста и навыков беглого чтения с листа.

Для приобретения навыков чтения музыки с листа не всегда достаточно просто много читать ее. Необходима методика формирования целого ряда качеств, позволяющих получать эстетическое наслаждение от проигрывания

сочинений. Для этого нужно владеть целым комплексом навыков, позволяющих свободно читать музыкальное произведение.

Развитию беглости чтения музыкальных произведений служит также игра в ансамбле с педагогом, потом - с товарищем. Необходимость считаться с партнером требует быстроты реакции и стимулирует сообразительность. В самом деле, педагоги знают, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа, является незаменимой с точки зрения выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного исполнения. Ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному мышлению, 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 инструменте.

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед начинающим музыкантом проходят произведения различных художественных стилей, авторов, различные переложения оперной и симфонической музыки. Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического).

Рассмотрим возможность ансамблевой игры в развитии еще одной важной музыкально-исполнительской способности - памяти. Если в сольном музицировании при выучивании очень часто преобладает вы зубривание, идущее от привычки упражняться механически, мало вникая в смысл заучиваемого, то игра в ансамбле этого не допускает. Прежде чем перейти к

заучиванию ансамбля наизусть, партнеры должны понять музыкальную форму в целом, осознать ее как некое структурное единство, затем переходить к усвоению составляющих ее частей, к работе над фразировкой, динамическим планам и т.д.

Исходя из вышесказанного, если развивать на уроках фортепиано навыки чтения с листа, то это значительно облегчит коллективное музицирование.

Целью своей деятельности по предмету «Ансамбль» считаю:

- ✓ выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем возрасте и создание условий для их художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития;

- ✓ приобретение детьми знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства игры и опыта творческой деятельности.

Для реализации поставленной цели считаю необходимым решение следующих **задач**:

- ✓ воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- ✓ формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

- ✓ приобретение навыков творческой деятельности, осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью.

- ✓ воспитание культуры ансамблевого музицирования;

- ✓ расширение кругозора учащихся посредством знакомства и с жанрами, формами музыкальных произведений, и изучения лучших образцов мирового исполнительского репертуара;

«Ансамбль – это ты и я»

Педагогическую ценность этого вида музицирования трудно переоценить. Играть вдвоем всегда интересней. Партня каждого участника ансамбля не так сложна, как если бы это же произведение было написано для одного исполнителя.

Игра в ансамбле развивает умение слушать и слышать, расширяет кругозор учащихся, раздвигает репертуарные границы, знакомит их не только с оригинальными произведениями для ансамбля, но и с переложениями симфонической, оперной, эстрадной и джазовой музыки.

Важнейшим условием успешной реализации задач данной программы является разумный подбор учебного репертуара. Он должен включать наилучшие образцы музыкального искусства, быть сбалансированным по жанрам и стилям, отвечать возрастным возможностям ученика. Соответствие этого репертуара уровню музыкально-творческих компетенций ученика, прописанных в годовых требованиях по классам, обеспечит его успешное продвижение в исполнении музыкальных произведений в ансамбле.

Не менее важным условием является обогащение учебно-музыкальной деятельности за счет иных видов музицирования: игры по слуху, игры в ансамбле с преподавателем, импровизации, что будет способствовать гармонизации музыкальных способностей ученика. Ориентиром в развитии этих видов деятельности также являются годовые требования по классам.

Решая с учеником творческие задачи, следует постоянно обращаться к музыкально-теоретическим закономерностям, служащим основой решения данных задач, раскрывать их специфические особенности и целенаправленно стимулировать творческие проявления ученика.

1 этап обучения: «Вместе весело играть»

В 1-2 классе игра в ансамбле входит в урок специального фортепиано. Игра «педагог-ученик» на начальном этапе помогает маленькому ученику получить первоначальные навыки.

В 3-4 классе дальнейшее освоение навыков ансамблевой игры уже в рамках учебной программы. Умение слушать партнера и общее звучание партий. Освоение простейших навыков переворачивания страниц и отсчета длительных пауз. Синхронность звучания при одновременном вступлении и одновременном окончании.

На этом начальном этапе идет работа над следующими задачами:

- совершенствование пианистических навыков, целесообразность и экономия движений.
- выработка синхронного дыхания во время исполнения. Умение слушать и слышать свое исполнение, общее звучание партий. Идти от слуха к движению.
- знакомство с пьесами полифонического склада. Работа над старинными танцами, обработками народных песен. Преодоление интонационных трудностей в пьесах с элементами подголосочной полифонии, знакомство с каноном.
- развитие музыкального слуха, памяти. Умение воспринимать нотную запись комплексами-блоками, гармоническими структурами, видеть структурный синтаксис пьесы. Формирование навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного ощущения интервала.
- точное и бережное выполнение авторских указаний аппликатуры, штрихов, динамики, мелизмов. Изучение итальянских терминов.
- умение передавать мелодию, пассажи, аккомпанемент и т.д. «из рук в руки».
- изучение и освоение запаздывающей педали. Слуховой контроль в педализации.

2 этап обучения: «Играем творчески»

Обучение в 5-7 классе ставит перед собой более сложные задачи.

Воспитание в процессе обучения дисциплины и трудовых навыков. Изучение более сложных видов полифонии. Знакомство с произведениями Баха И.С., имитационной полифонией Шумана Р., Мендельсона Ф. Развитие

способности слушания двух и более голосов. Тщательная работа над полифонической тканью произведения в обеих партиях ансамбля.

Основные задачи, поставленные во втором этапе:

Знакомство с формой сонатного allegro. Освоение стилевых особенностей классической музыки. Воспитание чувства формы, ритмической устойчивости исполнения. Поиски убедительных темповых решений.

- дальнейшая работа над развитием технических возможностей учащихся.

Включение в репертуар произведений с различными видами техники: пассажи, аккорды, арпеджио.

- развитие творческого воображения учащихся на примерах программной музыки. Знакомство с произведениями крупной формы (вариации).

- выработка единства эмоционального настроения. Развитие умения слушать партнера и его партию.

- умение выстроить форму, выдержать один темп, находить сходства и различие между вариациями.

- развитие целостного ощущения в исполнении. Умение видеть и слышать музыкальную вертикаль, выстраивать динамические линии.

- решение тембровых и регистровых задач. Преодоление сценического волнения.

- чередование работы над деталями музыкальной ткани и целостным исполнением.

- совершенствование технического уровня учащихся. Работа над крупной техникой (4-5 звучные аккорды, октавы). Преодоление утомляемости рук. Повышение требовательности к технике и качеству исполнения. Достижение максимальной синхронности в исполняемых произведениях.

- преодоление творческого волнения во время выступления. Эстрадная устойчивость. Анализ неудачных выступлений, срывов и пути их преодоления.

Идет дальнейшее развитие полифонического мышления, способности к музыкально-образным представлениям, помогающим понимать содержание

исполняемых произведений. Умение донести до слушателей замысел произведения композитора.

Расширение и усложнение репертуара. Изучение произведений композиторов XX века (Прокофьев С., Шостакович Д., Стравинский И., Гершвин Дж.). Чередование работы над деталями музыкальной ткани и целостным исполнением.

Углубленное изучение формы, стиля исполняемых произведений. Раскрытие жанровых особенностей. Точность артикуляции. Овладение новыми, более тонкими средствами воплощения в исполнении.

Умение правильно готовить домашние задания, точно расставить приоритеты в работе. Совершенствование техники чтения с листа. Добиваться быстрого реагирования, видеть и выполнять авторские указания, связанные с артикуляцией, динамикой, характером произведения.

Таким образом, после прохождения полного курса обучения я и ученики моего класса стремимся достичь таких результатов:

- сформировать комплекс навыков и умений в области ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения различных стилей и жанров;
- иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого музицирования;
- умение использовать средства музыкальной выразительности и различные виды техники в сфере ансамблевого исполнительства.

Хотелось выделить несколько моментов по организации самостоятельной работы обучающихся

При работе с родителями я обращаю особое внимание на участие их в организации домашних занятий учеников (особенно на первом этапе): разумно распределять время своих домашних занятий; тщательно учить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю; после каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре; желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля.

Важно, чтобы партнеры по фортепианному ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывали их друг с другом.

Концертная деятельность и ее значение для сольного и коллективного музицирования

С первых лет обучения в школе дети должны привыкать делиться с окружающими своим искусством. Концерт – это музыкальный праздник, которого ждут и к выступлению в котором надо старательно готовиться. Участие в концерте и почётно, и ответственно. Если ученик знает о том, что изучаемая пьеса будет исполняться перед слушателями, он работает более настойчиво и внимательно.

Педагогическая практика показывает, что одной из проблем, которые приходится решать в процессе подготовки, является преодоление сильного волнения перед выступлением, которое испытывает большинство учащихся. Эстрадное волнение имеет возрастные особенности и сильнее проявляется в средних и старших классах с ростом чувства ответственности и взыскательности к себе.

Самыми заинтересованными и авторитетными слушателями учащихся ДШИ, конечно, являются их родители. Поэтому необходимо, чтобы они присутствовали на концертах. Видя успех своего ребенка, качество

проведенной с ним работы, они неизменно будут относиться с должным пониманием и уважением, как к преподавателю, так и к самому процессу обучения в ДШИ.

Обязательно нужно проводить родительские собрания. На них родители видят успехи и достижения своих детей, здесь же обсуждаем трудные моменты, можно получить разъяснение или совет. Проводятся беседы о концертной форме, о поведении и дисциплине в стенах школы, о необходимости посещения театров и концертных залов филармонии. Такие собрания объединяют и создают атмосферу доверия между родителями, учениками и мной.

Дети с удовольствием играют и поют на «классных» концертах, которые мы проводим к каждому празднику. В концерте принимают участие все мои ученики, поэтому каждый из них получает достаточный опыт концертной деятельности. Малышам кажутся занимательными концерты-лектории, концерты-сказки и т.п. Им очень нравится слушать музыку учащихся старших классов, вокальные произведения под аккомпанемент преподавателя-концертмейстера, получить от более опытной аудитории одобрение своего выступления. Учащимся среднего и старшего возраста приятно осознавать свои достижения в процессе освоения более серьезного музыкального репертуара и передавать свой опыт младшим поколениям. Всё это является мощнейшим стимулом к дальнейшим занятиям своим видом творчества для всех участников таких мероприятий.

Все дети испытывают волнение каждый раз, выходя на сцену. Так как в моих концертах участвуют все ученики, то таким образом я решаю одну из задач публичных выступлений – умение справляться с волнением. Даже самые робкие ученики, если им приходится играть часто, начинают чувствовать себя на сцене значительно увереннее, им легче сразу включаться в образ произведения, вызывать в себе нужную эмоциональную настройку, достигая полной сосредоточенности в процессе игры.

Список литературы:

1. Алексеев М. Методика обучения игре на фортепиано. М.: «Музыка», 1982.
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М.: «Музыка», 1971.
3. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Челябинск, МРІ, 2006
4. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. – М.: «Музыка», 1988