

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«Фортепианный ансамбль»

для обучающихся по программам направления подготовки

53.03.02 «Музыкально инструментальное искусство» (бакалавриат)

Профиль фортепиано

Разработчик:

Зав.кафедрой камерного ансамбля

и концертмейстерской подготовки, профессор

БОЙКО В.Л.

Пояснительная записка

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Фортепианный ансамбль» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиль «Фортепиано».

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом в соответствии с уровнем образования предусмотрены часы на самостоятельную работу по данной дисциплине и на подготовку к экзамену.

Приступая к изучению данной дисциплины обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать занятия, использовать различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может

претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность деятельности .

Важнейшей стороной профессионального мастерства музыканта-исполнителя является умение играть с партнёрами. Совместная игра - плод творческой фантазии, совместной работы и исполнительских усилий нескольких исполнителей. Именно эта особенность отличает ансамблевое музицирование от сольного. В фортепианном ансамбле на всех этапах работы и исполнительства главенствует принцип равноправия и коллективной ответственности. Успешность ансамблевых репетиций зависит от творческой инициативности каждого партнёра. Но при этом и в фортепианном ансамбле возникает потребность в «дирижёре», координирующем исполнительские намерения участников коллектива, объединяющем их общим замыслом. Подобным лидером, как правило, бывает наиболее одарённый, инициативный инструменталист, а порой эту функцию могут брать на себя участники ансамбля поочередно.

При совместном музыкальном исполнении необходимо уметь, с одной стороны, увлечь партнёров своим замыслом, передать ему своё видение музыкальных образов, а с другой – увлечься замыслом партнёра, понять его пожелания, принять и «вжиться» в них. Если в первом случае (в умении увлечь) основой является личное дарование и яркость музыканта, то во втором успех определяется сходством индивидуальностей, общностью взглядов и воспитания, широтой музыкального кругозора и эмоциональной отзывчивостью. Следует помнить, что в основе создания единого плана интерпретации лежит взаимопонимание.

После первого знакомства с новым сочинением важно изучить его форму в целом, а также каждой части в отдельности, разобрать тематический

материал во всём многообразии его взаимодействий, выявив общую драматургию произведения.

Затем наступает этап детального изучения текста, на котором исполнителям следует добиться технически грамотного ансамблевого

исполнения, что подразумевает, в первую очередь:

- синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнёров),
- уравнишенность в силе звучания всех партий (единство динамики),
- согласованность штрихов всех партий (единство приёмов, фразировки).

Важнейшим условием успешного музицирования в ансамбле является умение слушать. Ведь одновременное звучание инструментов ещё не обеспечивает органической целостности общего впечатления. Пианист-ансамблист должен отказаться от привычной для солиста фокусировки слуха; звучание его инструмента зависит уже не только от него, но и от звучания других инструментов ансамбля. Слушать себя и слушать партнёра – это проявление различной настроенности внимания. Но ещё более важно развить умение слушать ансамбль в целом и, в пределах необходимого, – себя в ансамбле. Исполнитель не должен различать партии по признаку «я» и «не я». Только с появлением естественного и слитного единства «я - мы» возникает живое совместное действие.

Участникам ансамбля следует изучать характерные приёмы игры, особенности звукоизвлечения, штрихи партнёров, чтобы корректировать собственную игру. Игра в ансамбле требует от каждого его участника пересмотра привычных представлений о силе и тембре звучания. Реальное звучание каждого нюанса нотного текста определяется прежде всего общим характером произведения и смыслом того или иного фрагмента. Так, *forte* в трио Моцарта отличается от *forte* в трио Дебюсси. Штрихи, естественные для сонаты Дебюсси, будут неуместны в сонате Баха. Изучение камерного

репертуара способствует воспитанию в молодом исполнителе тонкого и разностороннего чувства звукового колорита и является «одним из самых могущественных средств для развития музыкального вкуса и понимания»¹.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, направленный на развитие навыков творческой деятельности вне аудитории, при домашней подготовке.

При организации самостоятельной работы по данной дисциплине необходимо обеспечить полную информированность студентов о целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля этой дисциплины.

Работа без педагога способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом.

Если в процессе самостоятельной работы у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Содержание самостоятельной работы студентов направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному курсу, на усвоение межпредметных связей.

¹ Бородин А.П. Пьема, [Текст] / А.П. Бородин. - Вып. 2. М: Музгиз, 1936. - С.106.

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход к обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают заведующий кафедрой и преподаватели.

Формы отчёта о самостоятельной работе студентов по данному курсу проводятся в следующих вариантах:

- академическое прослушивание;
- конкурс самостоятельных работ;
- открытый концерт.

Тематика самостоятельной работы (детализация)
Знакомство с новыми страницами литературы для фортепианного дуэта (переложения симфонических произведений. Обработки. Транскрипции)
Изучение собственно программы
Подготовка к конкурсу самостоятельных работ
Подготовка к сдаче экзамена (открытый концерт)

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

1. За две недели до контроля проиграть произведение несколько раз подряд. Цель: выявление наиболее проблемных фрагментов произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными).
2. Записать себя и проанализировать качество звука, цельность произведения.

3. Обыграть программу перед классом (или на какой-либо другой сценической площадке).

Методические указания для студентов

Для решения исполнительских задач, стоящих перед участниками фортепианного ансамбля, необходимо обращать внимание на следующее:

- одной из основных задач в фортепианном ансамбле является правильно выбранный начальный темп. Общность понимания и чувствования темпа - одно из первых условий ансамбля. Партнеры должны одинаково чувствовать темп, еще не начав играть. Он зависит от многих факторов: и от того, насколько серьезно исполнители постигли композиторский замысел, и от фортепианной подготовки каждого из участников, и от психологической совместимости партнеров в ансамбле и т.д;

- верно выбранный начальный темп обеспечивает иногда успех всего произведения. Однако в ансамбле эта задача осложняется, когда произведение начинается одновременно в обеих партиях. Поэтому до начала исполнения очень важно почувствовать нужное *движение*. Это движение создается в ауфтакте. В ауфтакте «должно быть не менее трех звуков. Первыми двумя будет создаваться требуемое ощущение пульсации ритма, третья станет сигналом действия»² ;

- в процессе работы над сочинением каждый из участников ансамбля обязан изучать и партию партнера. Знание обеих партий способствует «углубленному пониманию ансамблевой фактуры сочинения»³ ;

- большую роль в ансамбле приобретает синхронность звучания, этот аспект связан с проблемой ритма. Безусловно, у каждого исполнителя свое чувство ритма. В совместных занятиях необходимо добиваться единой внутри тактовой пульсации. Здесь достаточно сложно не перейти на метричность, «мышление точками», необходимо мыслить фразами;

- с этим связан также и момент rubato. Все замедления, ускорения необходимо «наработать» в классе, для того, чтобы избежать недоразумений и случайностей на сцене;

- в фортепианном ансамбле так же есть свои особенности распределения динамики. Для разных составов имеется своя «динамическая редакция», своя шкала динамики. От умения рассчитать динамику во многом зависит ответ на вопрос - состоялось произведение или нет?

² Мусин И. Техника дирижирования. Л. 1976.- С. 68

³ Аджемов К. Избранные сочинений К. Дебюсси в классе камерного ансамбля. М., 1979.- С.99

- в ансамбле пристального внимания требует работа над штрихами. Выбор того или иного штриха зависит и от музыкального содержания, и от его интерпретации исполнителями. Верно выполненные штрихи - это правильный выбор формы выражения музыкальной мысли;

- особенно важное значение приобретает выбор аппликатуры. Во многих случаях схожие построения в одной и другой партиях не всегда возможно исполнить одинаковой аппlikатурой;

- особое внимание следует уделить использованию *педали* (в различных типах фортепианного ансамбля и педаль бывает разной);

- одним из незначительных аспектов, но являющимся той самой «важной мелочью», является знание переворота страниц. Это необходимо в том случае, когда сочинение исполняется не наизусть, а по нотам. Ловко и быстро в нужный момент перевернуть страницу любой рукой, продолжая играть второй, - совсем не просто, как это может показаться, этому тоже надо учиться, не пренебрегая специальной тренировкой. Следует научиться переворачивать так, чтобы шелест страниц не мешал воспринимать музыку, не создавал помех для восприятия;

Методические указания для преподавателей

Преподавателю фортепианного ансамбля следует учитывать, что палитра музыкальных сочинений для фортепианного ансамбля отличается многообразием и широтой. Более того, репертуар для этого вида совместного музицирования продолжает развиваться, обогащаться новыми средствами музыкальной выразительности. Поэтому не следует ограничиваться изучением произведений только для четырехручного вида фортепианного ансамбля, или только двухручного. В репертуарные планы студентов необходимо включать сочинения, написанные как для одного фортепиано, так и для двух.

Кроме того, на уроках полезно использовать и небольшие произведения в 6 рук (когда вместе с учениками играет и преподаватель).

Учебный репертуар студента, обучающегося в классе фортепианного ансамбля должен включать и сочинения различной стилистической направленности. Здесь могут быть представлены как крупная форма – вариации, сюита, соната -, так и произведения малой формы – концертные пьесы, обработки и т.д. Безусловно, одни произведения готовятся к исполнению в концертном варианте, другие изучаются эскизно или в порядке процесса чтения с листа. Выбор того или иного произведения решается в соответствии с уровнем подготовки (и возможностей) каждого из участников ансамбля.

В процессе занятий фортепианным ансамблем целесообразно предложить студентам на какое-то время поменяться партиями (оказаться на месте другого партнера). Это чрезвычайно облегчает решение задачи

ансамблевой синхронности и педализации. Поскольку в различных типах музицирования («игра в четыре руки» и «два фортепиано») педаль не может быть одинаковой. При игре на одном фортепиано в 4 руки- педаль более прозрачная, активно используется так называемая «ручная» педаль, при исполнении на двух фортепиано каждый из исполнителей педализирует более свободно.

Занимаясь в одном и том же классе, студенты привыкают к определенной постановке инструментов (обычно это два параллельно расположенных рояля). Любая другая расстановка инструментов («валетом», «лесенкой» и др.) приводит обучающихся в шок. *Желательно*, чтобы студенты имели возможность обучаться игре в фортепианном ансамбле при различных расположениях фортепиано.

Перед зачетом (или концертным выступлением) студентам необходимо «обыграть» на публике. Лучше всего, когда такие выступления записываются на аудио- или видео- носители для дальнейшего совместного анализа («работой над ошибками»).

И самое главное: игра вдвоем раскрепощает исполнителей, получающих возможность творить. Фортепианный дуэт, неважно, за одним фортепиано вдвоем, или за двумя — это всегда **диалог**, увлекательная живая беседа участников ансамбля за инструментом. Кроме того, подобный тип музицирования становится замечательным поводом для сотрудничества, обмена опытом, знакомства с прекрасным, высокохудожественным репертуаром.