

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

основной профессиональной образовательной программы
высшего образования

по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)
«Дополнительное образование (музыка, музыкально-компьютерные
технологии, хореография)»

Присваиваемая квалификация выпускника
Магистр

Год начала подготовки 2020

Методические материалы 44.04.01-2020

Инструментальный ансамбль

В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) ансамбль называется дуэтом, трио (терцетом), квартетом, квинтетом, секстетом и т.д. до дуодецимета (по латинским названиям чисел).

Умение играть с одним или несколькими партнёрами составляет одну из важнейших сторон профессионального мастерства музыканта-исполнителя. А.П.Бородин писал: «Я глубоко убеждён, что камерная музыка представляет одно из самых могущественных средств для развития музыкального вкуса и понимания».

Для формирования и развития специальных знаний и навыков необходимо изучение широкого спектра инструментальной музыкальной литературы.

Расширение творческой самостоятельности и кругозора, слушание произведений в исполнении дуэтов, трио, квартетов, квинтетов и т.д. в аудио и видеозаписях. Необходим анализ и обсуждение полученных музыкальных впечатлений. Развитие творческого потенциала, этика взаимоотношений при коллективном музицировании. Преобретение навыка, который А.Готлиб называл «ансамблевой фокусировкой слуха»: если пианист-солист привык слушать себя и только себя, то пианист-ансамблист должен отказаться от привычной для солиста фокусировки слуха, так как звучание его инструмента уже не представляет собой единственной самодавяющей ценности и зависит от звучания других инструментов ансамбля.

Проектирование и реализация творческого замысла возможны лишь объединенными усилиями нескольких исполнителей. Неизбежна работа над совместным преодолением трудностей с партнером по ансамблю: проблемы дыхания, фразировки, звуковедения, ритмические особенности произведения. Работа над максимальным приближением звучания

музыкального инструмента (фортепиано) к звучанию партии партнера по ансамблю (тембровая окраска, штрихи, цезуры). Исполнительские задачи

участника ансамбля состоят из двух основных частей: становление

исполнительского замысла и его воплощение.

- Анализ и точное воспроизведение нотного текста, знание особенностей партий партнера по ансамблю (ритмические и мелодические линии, цезуры, смысл и динамика развития, агогика и артикуляция, точность фразировки), формы произведения. Необходим анализ трудностей, определение штрихов и темпов произведения. Эстетическая оценка – создание исполнительской трактовки произведения, необходимость единства музыкальных взглядов ансамблистов. Воплощение творческого замысла: выразительное, эмоционально исполнение, без нарушения логики музыкальных звучностей, динамики, фразировки, артикуляционных вступлений и заключений произведения, самоконтроль во время исполнения. Работа над партией в ансамбле представляет собой поэтапный процесс:

-Предварительное зрительное прочтение нотного текста.

-Музыкально-слуховое представление.

-Первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком.

-Выявление стилистических особенностей сочинения.

-Обработка эпизодов с различными элементами трудностей.

-Выучивание своей партии и знание партии партнера по ансамблю.

-Составление исполнительского плана.

-Создание художественного образа музыкального произведения.

-Постижение идейно-образного содержания сочинения.

-Правильное определение темпа.

-Нахождение выразительных средств, создание представлений о динамических нюансах.

-Проработка и отшлифовка деталей.

-Репетиционное исполнение

-Концертное исполнение

Совместная работа в ансамбле подразумевает синхронное взятие и снятие звука, сбалансированность звучания. Художественное интонирование тесно связанное с фразировкой. Передача музыкальных фраз от инструмента к инструменту, продолжение мелодической линии, с сохранением характера звучания, единую динамику и штриховые приемы. Сближение звучания штрихов для всех участников ансамбля. Выбор темпа, аппликатуры, динамики, агогики в зависимости от художественных задач исполняемого произведения.

Создание художественного образа произведения- это выявление эмоционально-смыслового содержания сочинения, определение трудностей

при разучивании, составление исполнительского плана, мобилизацию умений и навыков партнеров по ансамблю на раскрытие авторского замысла. Приемы достижения практического результата: исполнительские (темп, агогика, туше, динамика, фразировка, педализация). Преодоление технических трудностей. Создание целостного художественного образа. Совершенствование навыков осмысления текста. Изучение музыкального произведения в различных ракурсах (ладогармоническом, метроритмическом), особенности развития тематического материала. Без чтения нот с листа невозможно формирование умения быстро проникать в замысел произведения, выразить характер музыки, комплексного прочтения текста (темпа, тональностей, фактуры и ритмических изменений) достичь безостановочного исполнения. Необходимо приобретение навыков упрощения композиторского текста, фактурные облегчения:

- преобразование или опускание подголосков и украшений;
- облегчение или перемещение аккордов;
- преобразование разложенных гармонических фигураций и основных гармонических функций;
- преобразование ритмически усложненных последовательностей на элементарную пульсацию.

Поскольку чтение нот с листа предполагает проигрывание пьесы в нужном темпе, со всеми авторскими указаниями, следует подбирать соответствующие произведения, технически несложные, доступные, представляющие интерес для обучающихся.

Игра по слуху имеет большое значение в обогащении слуховых представлений студентов, развитии внутреннего слуха, гармонического слуха, музыкальной памяти, активизации музыкального мышления, выработки навыков свободной ориентации на клавиатуре. Подбор по слуху активизирует развитие врожденных и творческих способностей. Необходимо использование упражнений, помогающих развитию навыков подбора по слуху.

Процесс транспонирования должен проходить поэтапно и включать следующие моменты:

- проигрывание музыкального произведения в основной тональности или зрительный обзор;
- определение исполнительских способностей и трудностей в партии сопровождения;
- выявление трудноисполняемых мест партии ансамблиста;
- уточнение темпа, агогики, динамических нюансов;
- транспонирование сочинения в заданную тональность;

В результате прохождения курса «Инструментального ансамбля» студенты приобретают следующие навыки:

- Умение слышать звучание всего ансамбля в целом и своей партии как части целого, и в соответствии с этим оценивать динамический баланс ансамбля в сотрудничестве с партнёрами;

- Умение добиться в необходимых случаях тождественности исполнения всех элементов музыкальной ткани, штрихов, педализации, звукоизвлечения при активности и инициативности каждого участника ансамбля;
- Умение играть в одном темпе, постепенно ощущая общность движения;
- Умение работать над единством художественного замысла, драматургии и воплощать её в процессе совместного исполнения, развивая свои творческие способности.

Педагог инструментального ансамбля должен учитывать профессиональные возможности обучающихся при составлении ансамбля с тем, чтобы различия их индивидуальности могло быть преодолено в совместной работе.

В течении всего курса обучения музыканты приобретают ряд ценных качеств: самодисциплина, сотрудничество, чувство личной ответственности и ответственности за одного или нескольких партнеров, взаимопонимание и коллективизм, активность и инициативность, потребность в постоянном самосовершенствовании и познании нового, развитие творческих способностей. Студентам, обучающимся инструментальному ансамблю, для развития исполнительских навыков полезны многочисленные выступления. Необходимо, чтобы музыканты чаще участвовали в шефских концертах, различного рода конкурсах, на вечерах, в выездных концертах и т.п. Аналогичным образом следует работать и преподавателю поддерживая активность и инициативность обучающихся, предоставляя учащимся возможность постоянно обыгрывать в классе сочинения, готовящиеся к исполнению на публике.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте <https://lms.bspu.ru>. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям (<https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044>), так и студентам (<https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2>).