REFERENCES

- 1. *Artamonov B. C.* Individual'naja podgotovlennost' obuchaemyh v obrazovatel'nom uchrezhdenii: kontrol' i upravlenie: Monografija. SPb.: SPbI MVD Rossii, 1997. 140 s.
 - 2. Bespal'ko V. P. Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii. M.: Prosveshchenie, 1999.
- 3. Didaktika vysshej voennoj shkoly [Tekst]: Uchebnoe posobie / P. I. Obraztsov, V. M. Kosuhin. Orel: Akademija spetssyjazi Rossii, 2004. 317 s.
- 4. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii: Uchebnoe posobie. M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. 256 s.
 - 5. http://www.vedu.ru/ExpDic/35101

К. В. Шадт

ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В последние десятилетия значительно возросла популярность и востребованность фортепианного ансамблевого исполнительского искусства. Это выдвигает высокие требования к содержанию учебной дисциплины «Фортепианный ансамбль» на всех ступенях музыкального образования и к уровню педагогического воплощения этого содержания. В настоящей работе определены учебные задачи ансамблевого музицирования, проанализированы основные педагогические затруднения, возникающие при работе с дуэтами, и выявлены методы их преодоления.

Ключевые слова: фортепианный ансамбль, развитие, воспитание, педагогическая деятельность, рекомендации.

K. Shadt

PIANO ENSEMBLE IN THE SYSTEM OF MODERN MUSICAL EDUCATION

Piano ensembles have gained popularity in the recent decades, and there is a demand for the piano ensemble performance art. This calls for higher standards for the discipline 'Piano Ensemble' both in terms of the content at all levels of musical education and the quality the pedagogical approach. The article defines the goals and objectives of the discipline. The methods of solving pedagogical problems arising in the process of teaching duets are suggested.

Keywords: piano ensemble, development, education, teaching, recommendations.

Фортепианный ансамбль как жанр имеет длительную историю развития, в результате которого выкристаллизовались особые эстетические закономерности, присущие именно этой разновидности ансамблевого творчества.

Согласно справедливым наблюдениям ведущих специалистов в области фортепианного ансамблевого музицирования (Е. Сорокина, И. Польская, Н. Катонова, Н. Лукьянова), в последние десятилетия интерес к жанру фортепианного ансамбля значительно возрос. Появляются новые компо-

зиторские опусы, проводятся конференции и семинары, посвященные вопросам дуэтного исполнительства, возникает ряд крупных конкурсов международного уровня. Ансамблевое фортепианное исполнительство как нельзя лучше отвечает некоторым инновационным направлениям в развитии современного музыкального образования. В настоящее время в системе ДМШ и ДШИ прослеживается тенденция постепенного отказа от всеобщей профессионализации музыкального обучения. Осознание первостепенности задач общего музыкального

развития учащихся неизбежно влечет за собой коррективы в структуре и формах работы преподавателей, в частности, переосмысление роли и места фортепианного ансамбля в подготовке учащихся начального звена.

В искусстве совместного музицирования заключен богатый педагогический потенциал. «Слаженность совместной игры в малом и большом, в отдельном приеме и общем замысле — особая сфера работы, присущая ансамблевым классам», — писал А. Готлиб [1, с. 95]. Для начинающих пианистов ансамблевое исполнительство открывает увлекательные грани мира музыки через возможность приобщения к совместному созданию звуковых образов. Старших учеников игра в ансамбле (при условии регулярного занятия этим видом музыкальной деятельности) знакомит с различными стилевыми направлениями в истории мировой музыкальной культуры, способствуя тем самым развитию музыкального мышления. В высших учебных заведениях фортепианный ансамбль становится необходимой нишей творческого общения для студентов. Молодые пианисты получают возможность обмениваться накопившимся исполнительским опытом и одновременно учиться у своих ровесников.

Курс фортепианного ансамбля, составляя единый педагогический комплекс с дисциплиной «Специальное фортепиано», является «плацдармом» для развития базовых музыкальных способностей учащихся — интонационного и гармонического слуха, метроритма, музыкальной памяти. Игра в ансамбле воспитывает культуру звукоизвлечения, развивает тембровое слышание, умение выявлять различные фактурные пласты. Владение разнообразной нюансировкой, наличие развитого метроритмического чувства, быстрота реакции — вот те задачи, освоение которых расширяет профессиональный и выразительно-технический потенциал ансамблистов и является незаменимой школой фортепианной игры. Ансамблевое музицирование как процесс способствует развитию навыка чтения музыки с листа, необходимого профессиональному пианисту. Изучение на уроках фортепианного ансамбля переложений симфонических, оперных и камерных произведений мировой классики обогащает музыкантский «багаж» учащихся, формирует необходимую для грамотного чтения с листа интонационную основу мышления.

Через внедрение в учебный процесс ансамблевого музицирования преодолевается «идеология» музыканта-солиста, которая доминирует в классе сольного фортепиано. Создаются благоприятные условия творческого общения между музыкантами, устанавливаются исполнительские (а зачастую — и сугубо человеческие) контакты, формируется умение находить компромиссы в совместной деятельности. Игра в ансамбле вырабатывает такие личностно важные качества, как взаимопонимание и взаимоответственность, учит соразмерять свою индивидуальность с индивидуальностью партнеров. Здесь уместно вспомнить слова К. Станиславского: «Для коллективного дела приходится исправлять свой характер, применять его к общей работе. Так сказать, создавать себе корпоративный характер» [2].

Фортепианный ансамбль — оптимальная форма музицирования для людей с хрупкой, неустойчивой психикой. Совместная игра, «чувство локтя», которое дает сам факт близкого соседства партнера, существенно снижает уровень сценического стресса исполнителя и подчас является единственной возможностью выступления на публике для таких учащихся.

И, наконец, фортепианный ансамбль при грамотной педагогической работе может стать необходимой нишей творческого общения для юных музыкантов. Гуманистическая психология относит общение к основным, базовым человеческим потребностям [3, с. 97]. В процессе совместного творчества пианисты обмениваются не только свои-

ми представлениями, идеями относительно трактовки исполняемых произведений, но также секретами мастерства, интересами, чувствами, личностными установками, в результате происходит взаимообогащение партнеров, нередко приводящее к настоящей дружбе. Это становится особенно актуальным в эпоху информационных технологий, когда нормой является виртуальное общение, а личностные контакты подчас сводятся к минимуму.

Осознание широких профессиональных возможностей дисциплины «Фортепианный ансамбль» ставит перед педагогом, работающим с дуэтами, конкретные задачи:

- воспитание культуры дуэтного исполнительского мастерства учащихся посредством систематического формирования специфических навыков ансамблевого взаимодействия: ощущения индивидуальной субординации в контексте звучания целого; умения предчувствовать намерения партнера; создания динамического и фактурного баланса;
- развитие интеллектуальной активности учеников и студентов на основе самостоятельного подхода к решению исполнительских задач, анализа и обобщения знаний, умений и навыков, получаемых в процессе занятий фортепианным ансамблем;
- воспитание устойчивого интереса обучающихся к ансамблевому музицированию посредством создания групповой сплоченности, приобщения к участию в различных творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, тематических вечерах и т. д.);
- формирование художественного вкуса музыкантов путем расширения репертуарного кругозора, включающего помимо оригинальных сочинений для фортепианного ансамбля переложения симфонических и оперных произведений музыкальной классики;
- развитие музыкального мышления учащихся посредством накопления интонационного опыта в процессе изучения сочинений различных стилей и эпох, знакомства с новой областью творчества уже известных композиторов;

- создание на уроках комфортной эмоционально-психологической атмосферы взаимодоверия, способствующей продуктивности занятий, контакту педагога с учащимися, взаимопониманию партнеров по ансамблю, успешному сценическому исполнению музыкальных произведений;
- формирование и развитие навыка чтения с листа;
- организация необходимых условий для реализации потребности творческого общения учащихся.

Педагогам, работающим с фортепианными ансамблями, приходится сталкиваться с рядом трудностей.

К примеру, нередко один из пианистов не заинтересован в процессе сотворчества и совместной работы. В этом случае исполнительский уровень ансамбля в целом будет невысоким. Педагогу предстоит большая работа по сплочению дуэта, включающая: а) поиск дополнительной мотивации с целью повышения активности безынициативного ученика; б) налаживание межличностного контакта, на основе которого будет возможна эффективная совместная работа; в) донесение до сознания каждого из участников ансамбля своей принадлежности к совместному творчеству, степени ответственности за общий результат.

В ансамблях нередко возникают трудности психологического характера, порой переходящие в конфликты. В таких ситуациях большую роль играют факторы, влияющие на поведение учащихся и их отношение к предмету: взаимоотношения, которые сложились с педагогом; отношения между учащимися; мнения родителей обо всем процессе обучения. Педагогу необходимо определить истинную причину конфликта и уметь конструктивно разрешить его.

Одной из важнейших исполнительских проблем является недостаточная целостность ансамбля. Если партнеры плохо слышат общее звучание и себя в нем, играют одинаковый музыкальный материал разными пианистическими приемами — это при-

водит к нарушению синхронности звучания, к неточности при исполнении пауз и цезур, к отсутствию единообразия в игре пассажей. Перечисленные недостатки особенно слышны в сочинениях с прозрачной фактурой. Педагогу следует вырабатывать у ансамблистов ощущение единого «дыхания», чувство цельности совместного исполнения. Учащимся полезно (а в четырехручном дуэте зачастую необходимо) уметь сыграть не только свою партию, но и партию партнера: это способствует более чуткому реагированию на действия последнего во время выступления. Только ощущая ансамбль как единое целое, можно контролировать и регулировать динамический и фактурный баланс исполнения, выстраивать кульминации и определять степень rubato.

Серьезной преградой на пути к качественному профессиональному исполнению становится разное ощущение пианистами музыкального времени. В результате возникают метрические и темповые неточности, непонимание начального ауфтакта партнера, сложность в одновременном вступлении и снятии звука, в структурировании украшений. Сведение индивидуальных темпов исполнителей к единому знаменателю, к художественно оправданному и, вместе с тем, к удобному для каждого участника ансамбля — важнейшая задача педагога. Нужно научить ансамблистов определять счетную единицу времени в каждом конкретном сочинении, вычленять формообразующие элементы, ощущать единую пульсацию.

Для того чтобы находить возможные варианты разрешения проблем и использовать их в педагогической деятельности в будущем, необходим тщательный анализ учебно-воспитательных ситуаций.

Помимо перечисленных трудностей и способов их преодоления, педагогам предлагается обратить внимание на следующие практические рекомендации с целью оптимизации качества педагогической работы:

- 1) планировать и организовывать исполнительские цели и перспективы, охватывающие как индивидуальный творческий рост каждого ученика, так и повышение эффективности деятельности ансамбля в целом;
- 2) продумывать репертуарную политику. При выборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципами последовательности (от простого к сложному), стилистического разнообразия и педагогической значимости для каждого конкретного ансамбля;
- 3) применять индивидуальный подход к учащимся, включающий знание личностно-психологических характеристик каждого, учет возрастных особенностей, типов восприятия и на основе этого искать методы педагогического воздействия, которые будут влиять именно на этого ученика;
- 4) выработать в себе важнейшие для педагога качества артистизм и увлеченность, умение владеть ярким образным языком. Чем эмоциональнее педагог, тем более ему подвластно зажигать сердца учеников и вести их за собой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Готлиб А.* Первые уроки фортепианного ансамбля // Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3. М., 1973.
 - 2. Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М., 1982.
 - 3. Орлов А. Психология личности и сущности человека. М.: Академия, 2002.

REFERENCES

- 1. Gotlib A. Pervye uroki fortepiannogo ansamblja // Voprosy fortepiannoj pedagogiki. Vyp. 3. M., 1973.
- 2. Zahava B. Vospominanija. Spektakli i roli. Stat'i. M., 1982.
- 3. Orlov A. Psihologija lichnosti i sushchnosti cheloveka. M.: Akademija, 2002.