Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лебедёвская ДШИ» Искитимского района Новосибирской области.

Горбунов Геннадий Сергеевич

Подписано цифровой подписью: Горбунов Геннадий Сергеевич
Дата: 2026.11.02 11:02:49 +07'00'

Тема: «Фортепианный ансамбль - синхронное звучание, единство, уравновешенность, согласованность».

Разработчик: Гуцало Оксана Анатольевна – преподаватель фортепиано

2026 год

Фортепианный ансамбль - синхронное звучание, единство, уравновешенность, согласованность.

Цель: приобретение начального музыкального образования, необходимого для практического участия в ансамблевой игре.

Задачи:
1. Развитие способностей согласовывать свои исполнительские намерения с действиями другого участника ансамбля;
2. Повышение требований в отношении музыкально-исполнительских навыков, умение соподчинять все средства выразительности ради построения общего художественного целого;
3. Согласованность преподавателя и родителей в вопросах становления личности ребенка;
4. Воспитывать чувство ответственности за себя и за коллектив.

Введение

Фортепианный ансамбль в музыкальной школе - это прекрасная отдушина, привносящая в занятия специальностью море разнообразия и удовольствия.

Совместное исполнение совершенствует умение читать с листа, является незаменимой с точки зрения выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного исполнения. Также способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. Еще важнее то, что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному мышлению.

Ещё один плюс: в четыре руки можно извлечь гораздо больше звуков. А это радует, добавляет уверенности в своих силах. К тому же на сцене выступать вдвоём легче: почему-то не так волнуешься, потому, что понимаешь: вряд ли сбой в игре может произойти одновременно у двоих, кто-то будет продолжать играть, а потом и второй подстроится.

Очень часто ученики-пианисты, имеющие средние способности, а таких к сожалению большинство, заканчивают школу так и не сыграв на фортепиано достаточно серьезных, ярких, концертных произведений. Ведь они им просто не доступны, так как многие имеют проблемы в разборе текста, с трудом разбираются в фортепианной фактуре, а выучить концертное произведение, в котором технические трудности, сложные гармонии, большой объем многим просто трудно. Они оканчивают школу, так и не познав огромные возможности фортепиано, которое не зря называют инструмент-оркестр.

Поэтому ансамбль – это предмет, который помогает нам удерживать детей в школе, заинтересовать их игрой на фортепиано, ведь мы знаем, как нелегко детям осваивать этот инструмент.

Фортепианный дуэт начал интенсивно развиваться во второй половине 18 века с появлением молоточкового фортепиано и его новыми возможностями: расширенный диапазон, способность постепенного увеличения и уменьшения звучности, добавочный резонатор педали. Этот инструмент таил в себе особые возможности при игре двух пианистов. Значительно возрастала полнота и сила его звучания, открывались неведомые регистровые краски – а новый гомофонный стиль музыки в этом очень нуждался. К началу 19 века фортепианный ансамбль утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования. Возникла богатая и разнообразная литература. Для фортепиано в четыре руки писали почти все композиторы 19 и 20 столетия.

Существует два вида фортепианного дуэта – на одном или на двух роялях. Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. В нём преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнёров, каждый из которых имеет в своём распоряжении свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё более расширяются.

«Учитель – ученик»

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. Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. Еще важнее то, что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному мышлению.

Ансамбль от французского слова «ансамбл**е**» означает «вместе». Находясь вместе за одним инструментом, или на двух инструментах, исполнители должны, с одной стороны, дополнять друг друга, с другой стороны, сохранять свою индивидуальность.

Навыки ансамблевой игры ребёнок приобретает уже на первых уроках. Ученику предлагается упражнение, состоящее из одного или нескольких ритмически оформленных звуков. Педагог в это время исполняет основной музыкальный материал.

Обучение ансамблевой игре уже на первом этапе активизирует музыкальное развитие ученика, расширяет восприятие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности.

Основы техники музыканта - ансамблиста предопределены уже самим названием жанра и заключаются в умении играть вместе. Технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает в первую очередь: синхронное звучание всех партий, единство темпа и ритма, уравновешенность в силе звучания всех партий, единство динамики, согласованность штрихов, единство приемов звукоизвлечения и фразировки.

С усложнением художественных задач расширяются и технические задачи совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, использование особых тембральных возможностей фортепианного дуэта т.д.

Посадка при четырёхручной игре за одним инструментом отличается тем, что каждый имеет в своём распоряжении только половину клавиатуры. Партнеры должны уметь «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся, или перекрещивающемся голосоведении (один локоть под другим).

Большое взаимопонимание и тренировка требуются для достижения синхронности звучания, что является одним из основополагающих технических требований совместной игры. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля - единого понимания и чувствования партнерами темпа и ритмического пульса. Исполнителям нужно вместе взять и вместе снять звук, или перейти к следующему, выдержать паузу и т.д.

Одновременное вступление обычно достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. В данном случае технически обусловлен прием дирижерского замаха, ауфтакта – легким движением кисти, кивком головы. Полезно обоим исполнителям одновременно взять дыхание. Это позволит сделать начало исполнения естественным, органичным, снимет сковывающее напряжение.

Синхронность вступления достижима легче, если речь идет о звуке (аккорде), находящемся на сильной доле такта.

Более сложные задачи ставит совместное исполнение в начале произведения синкоп, затактных фраз и т.п. Исполнение синкоп требует специальных навыков, хорошего, развитого ритмического чувства и очень ясного ощущения паузы как равноценного звуку выразительного элемента музыки. Оно требует более искусного «сигнала» и особой договоренности участников ансамбля.

Одновременность окончания звука имеет не меньшее значение, чем точность начала. Не вместе снятый аккорд производит такое же неприятное впечатление, как и не вместе взятый. Конечно, в наиболее ответственные моменты конец звучания может быть «подсказан» одним из исполнителей. Синхронность вступления и снятия звука достигается значительно легче, если партнеры правильно чувствуют темп еще до начала игры.

Единство «чувствования темпа» особенно сказывается в паузах и при длительно выдержанных звуках. Музыкант должен уметь не терять нить повествования в перерывах звучания, понимать выразительное значение длительной паузы или выдержанного звука. Самый простой и эффективный способ преодолеть возникающее в паузах ненужное напряжение и боязнь пропустить момент вступления - знать звучащую у партнера музыку (поиграть ее). Тогда пауза перестает быть томительным ожиданием и заполняется живым звуком.

Ритм - один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма - важная задача в музыкальной педагогике. Ритм в музыке - категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая.

В области темпа и ритма индивидуальные особенности исполнителей сказываются очень отчетливо. Незаметное в сольном исполнении легкое изменение темпа и ритма при совместной игре может резко нарушить синхронность. И это очень чутко улавливается слушателем. Поэтому особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные с ритмом.

Основные задачи работы над ритмом: найти художественно наиболее выразительный ритм, добиться точности и четкости ритмического рисунка, овладеть самыми трудными метроритмическими построениями, сделав ритм гибким и живым.

Уже первые шаги начинающего пианиста, когда он исполняет самые простые ансамбли, сопутствуют выработке ряда игровых приёмов и навыков, которые относятся к процессам развития чувства ритма, выступают в качестве его «подпорки». Важнейший из этих навыков - воспроизведение равномерной последовательности одинаковых длительностей. На первых порах партия ученика должна быть предельно простой (как мелодически, так и ритмически) и располагаться в удобной позиции. Хорошо если партия педагога будет представлять ровную пульсацию, заменяя ученику счёт.

Играя вместе с педагогом, ученик находится в определенных метроритмических рамках. Необходимость «держать» свой ритм делает усвоение различных ритмических фигур более органичным. Такой ритмике способствует и разучивание примеров с текстом.

Прочно освоенный учащимся навык воспитания и воспроизведения мерной пульсации, выстраивает «материальную» основу для развития чувства темпа. Не секрет, что иногда учащиеся исполняют пьесы в замедленном темпе. Это может деформировать верное ощущение темпа. Ансамблевая игра не только даёт педагогу возможность диктовать правильный темп в каждом конкретном случае, но и формирует у ученика верное темпоощущение.

Определение темпа зависит от выбранной совместно единой ритмической единицы (формулы общего движения). Эта формула имеет при игре в ансамбле большое значение, т.к подчиняет частное целому и способствует созданию у партнёров единого темпа.

При ансамблевой игре партнёры должны определить темп, ещё не начав собственного исполнения. В ансамбле темпоритм должен быть коллективным. При всей строгости он должен быть естественным и органичным. Отсутствие ритмичной устойчивости часто связано со свойственной начинающим пианистам тенденцией к ускорению. Обычно это происходит при нарастании силы звучности - эмоциональное возбуждение учащает ритмический пульс; или в стремительных пассажах, когда

неопытному пианисту начинает казаться, что он скользит по наклонной плоскости; а также в сложных для исполнения местах - технические трудности вызывают желание возможно скорее «проскочить» опасный такт.

Таким образом, в условиях совместных занятий возникают некоторые благоприятные возможности для исправления индивидуальных погрешностей исполнения.

В ансамблевой игре существуют определенные ритмические принципы: ведущим в ансамбле обычно становится тот из участников, в партии которого в данный момент находятся наименьшие длительности.

Динамика (изменение силы громкости звучания) является одним из самых действенных выразительных средств. Диапазон четырехручного исполнения шире, чем при сольной игре, т.к. наличие двух пианистов позволяет полней реализовать возможности клавиатуры, использовать для достижения динамического эффекта равномерное распределение сил двух человек. Умелое использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, ее эмоциональное содержание и показать конструктивные особенности формы произведения.

Ансамблисты должны точно и ясно представлять общий динамический план произведения. Нужно определить его кульминацию; постепенное усиление или уменьшение громкости. Внезапные контрастные силы звучания существенно влияют не только на фразировку, но и на композицию произведения в целом. Несогласованное с партнером, непродуманное применение динамического нюанса может сделать общее исполнение бессмысленным. Поэтому создание единой во всех деталях динамики - обязательное условие технически грамотной совместной игры.

В ансамблевой игре важны не только синхронность и ровность движения, согласованность и ровность динамики, но и тождественность приемов звукоизвлечения. С первых же тактов исполнение в ансамбле требует от участников полной согласованности в приемах звукоизвлечения. Большого внимания требует тщательная работа над штрихами, в процессе которой происходит уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения.

Выбор штрихов не может производиться исполнителем каждой партии отдельно, т.к. штрихи в ансамбле взаимосвязаны. Лишь при общем звучании обеих партий может быть определена художественная целесообразность и убедительность решения любого штрихового вопроса. Выбор приемов звукоизвлечения связан со стилевыми особенностями исполняемого произведения, с музыкальным содержанием и его истолкованием ансамблистами, с характером исполняемой музыки.

Внимательное чтение нотного текста, прослушивание его внутренним слухом и первые попытки исполнения пробуждают творческую фантазию участников ансамбля. Совместные поиски наиболее выразительного произнесения каждой фразы приводят к выбору наиболее естественных для музыкального образа штрихов. Одновременное или последовательное

произнесение музыкальной фразы потребует от ансамблистов штрихов, дающих сходный по характеру звучания результат.

Приступая к работе над музыкальным произведением, я даю общее представление о характере его музыкального содержания. С этой целью следует проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать ее в записи. Затем рассказываю о значении и функции каждой из партий. Помимо этого знакомлю учащегося с автором, эпохой, содержанием, формой и стилем изучаемого произведения.

После предварительного совместного прочтения нового произведения наступает период репетиций. Успешность ансамблевых репетиций непосредственно зависит от творческой активности каждого из участников ансамбля. Конечная задача – создание продуманной интерпретации художественного образа произведения и яркое убедительное его воспроизведение.

Всем известна склонность детей к подражанию. Эта склонность может принести пользу ученику в выработке правильной посадки за инструментом, в умении достичь певучего звука и многого другого, т.е. в формировании целого комплекса знаний, умений и навыков будущего музыканта.

Ансамблевое музицирование заметно развивается. Ежегодно устраиваются региональные, всероссийские и международные фестивали и конкурсы фортепианных ансамблей для детей. Концертные выступления детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Мы принимаем участие в конкурсах в номинации «Учитель – ученик», это прекрасная возможность подготовить и выступить со своим учеником. Такая же номинация существует во многих других конкурсах, в том числе и заочных, когда выучив с учеником интересное произведение, можно послать видеозапись по интернету. Эти выступления способствуют приобретению уверенности, прививают вкус и интерес к концертным выступлениям. Все это говорит о необходимости учащихся заниматься ансамблевым музицированием.

Таким образом, игра с педагогом закладывает в учащегося базовые основы и навыки игры в ансамбле, помогает получить представление о том, как должен звучать полноценный фортепианный ансамбль и готовит юного исполнителя к следующему этапу обучения – совместной игре с другим учеником.

Таким образом, рассмотрев развивающие возможности ансамблевой игры, можно сделать следующие выводы:

1. Ансамблевое музицирование способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембродинамического).
2. Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Она помогает заложить элементарные основы ритма, а так же овладеть более сложными метроритмическими категориями (агогика, пауза и т.д.)

3. Ансамблевая игра способствует развитию аналитической, логической, рациональной памятью.
4. Работа над фортепианным ансамблем интенсивно развивает образное мышление учащихся и формирование обобщенных музыкальных понятий.
5. Ансамблевая игра оказывает положительный эффект на процесс развития игровых способностей.
6. Ансамблевая игра может быть включена в различные виды деятельности учащегося
7. Ансамблевое музицирование представляет форму сотрудничества ученика и учителя. Позволяет учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Выступает как коллективный вид деятельности.
8. Важным являются: особенность посадки, приемы, достижение синхронности исполнения, работа над артикуляцией, темпо-ритмическим единством, динамическим разнообразием.
9. Идейное раскрытие художественного образа, эмоциональная насыщенность, поэтическая фантазия, способность переживать исполнение музыки, гибкое проникновение в содержание произведения требует в ансамбле единства творческой мысли всех исполнителей. Взаимопонимание и согласие лежит в основе создания единого плана интерпретации. Умение общаться с партнером - обязательный элемент ансамбля. Осознавание звучащей у другого исполнителя музыкальной фразы и интонирование своего ответа на нее как согласие, сомнение, отрицание и т.п. - и есть процесс общения.

Игра в ансамбле в полной мере отвечает специфике начального этапа обучения учащегося, позволяет преодолеть ряд трудностей возрастного и психологического порядка. Помогает с первых шагов включить учащегося в музыкальную среду. Я планирую работать в этом направлении. Такая форма занятий развивает важные профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация профессиональных игровых движений, поиск выразительности звучания.