Ирина Николаевна Андреева

Детская школа искусств им. В.А. Громова
г.Курган

Учебное пособие
 «Классика – юному аккомпаниатору»

«Умению аккомпанировать надо учить

как некой самостоятельной задаче»

Л. Баренбойм.

Аккомпанемент – одна из составляющих комплексного подхода в воспитании юного музыканта. Уроки аккомпанемента позволяют обучающимся приобрести исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, знакомят с лучшими образцами классической инструментальной музыки, воспитывают художественный вкус и чувство стиля, а, главное, развивают умение слушать и создавать единый художественный образ произведения вместе с иллюстратором.

Ценным в работе над фортепианным ансамблем, аккомпанементом, концертом является то, что учащиеся получают удовлетворение от совместно выполненной художественной работы, чувствуют радость общего порыва, объединенных усилий взаимной поддержки, начинают понимать своеобразие ансамблевого исполнительства, выступая на концертах классической музыки.

Игра в ансамбле пробуждает у пианиста интерес к коллективному творчеству и усвоению новой информации об инструменте, которому надо аккомпанировать. Чаще всего это струнный инструмент, поэтому сведения о тембре, диапазоне, настройке, технических и звуковых возможностях легко запоминаются в процессе совместной творческой деятельности. Аккомпанировать другому инструменту не только приятно, но и полезно в плане развития пианистических возможностей. Если струнник уже с первых шагов обучения общается с партнером и привыкает работать в ансамбле с аккомпаниатором, то пианист постоянно выступает в роли солиста и игра в ансамбле с другим инструментом открывает перед ним новые горизонты пианистических задач.

Совместное музицирование значительно повышает чувство слухового контроля, развивает ощущение многоплановости музыкального текста, требует более тонких градаций звучания инструмента. Аккомпанировать, например, скрипке невозможно не учитывая динамических возможностей этого инструмента, поэтому пианист должен соизмерять масштабы звучности: форте должно быть тише, при этом оно не должно терять своего эмоционального наполнения. Игра в ансамбле со скрипкой стимулирует поиски более тонкого и разнообразного звучания и полярного форте динамического оттенка нюанса – пиано.

Совместная игра на разных инструментах взаимно обогащает всех участников ансамбля. Пианисты учатся у струнников связности легатности звучания, струнники стремятся перенять у пианистов определенность, точность атаки звука, артикуляции. Игра в дуэте воспитывает чувство ансамбля, которое невозможно без серьезного, строгого отношения к метроритмической стороне исполнения. Кроме того, пробуждает у юного аккомпаниатора чувство профессиональной ответственности за конечный результат совместной работы.

Развитие различных форм музицирования – ансамбль, чтение с листа, аккомпанемент – в последнее время становится все более востребованными в силу своей практической направленности. Ни для кого не секрет, что после окончания музыкальной школы, лишь единицы продолжают профессиональное музыкальное образование, большинство остаются просто любителями и музицируют в домашнем кругу, аккомпанируя себе и друзьям.

Методика обучения камерному музицированию базируется на следующих положениях:

1 – пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение совместных исполнительских задач;

2 – ритмическая согласованность, слаженность исполнения;

3 – четкое выполнение авторских указаний;

4 – синхронность игры, умение слушать партнера;

5 – умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб своим исполнительским амбициям;

6 - знание специфики инструментального исполнительства;

7 – дирижерское предслышание и предвидение;

8 – умение читать многоплановую фактуру, выделяя главное;

9 – общая музыкальная эрудиция и теоретическая компетентность;

10 – творческое единство.

Одной из существенных трудностей при обучении аккомпанементу, на преодоление которой обычно тратится много времени и сил, является неумение ученика читать трехстрочное (с партией солиста) изложение музыкального текста. Правильно подобранный репертуар, в котором реализуется главный дидактический принцип – от простого к сложному, поможет справиться с этой проблемой.

Предлагаемое нами учебное пособие «Классика юному аккомпаниатору» адресовано учащимся и преподавателям ДМШ, ДШИ и включает музыкальные произведения, предназначенные для исполнения инструментальным ансамблем в составе скрипки и фортепиано. Нотный текст сопровождают многочисленные иллюстрации и комментарии, которые способствуют более глубокому пониманию содержания и формы исполняемых произведений, а также могут увлечь, заинтересовать учащихся.

Учебное пособие «Классика – юному аккомпаниатору» состоит из пяти разделов: «Старинная музыка», «Музыка венских классиков», «Музыка композиторов романтиков», «Музыка русских композиторов», «Музыка современных композиторов».

Инструментальный ансамбль скрипки и фортепиано наиболее широко репрезентирован в нотной литературе. Для него писали почти все композиторы: от А. Вивальди и И.С. Баха до мэтров современной академической музыки. В разделе «**Старинная музыка**» представлены образцы творчества композиторов Дж. Перголези, Г. Мари, Дж. Бонончини, Л. Даккена, Ф. Госсека, Л. Боккерини, Дж. Саммартини. Так как произведения этих авторов в основном относятся к старинным танцам – сицилиана, ригодон, гавот, менуэт, автор счел необходимым в пояснениях к разделу подробно охарактеризовать искусство танца того времени и роль танцевальной музыки в творчестве композиторов. В комментариях к пьесам дается характеристика жанра, характера и образного строя музыки.

Второй раздел «**Музыка венских классиков**» включает произведения Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Во вступлении к разделу подчеркивается значение творчества этих композиторов в области музыкальных форм. В частности, с творчеством венских классиков связан расцвет инструментальных жанров – симфонии, сонаты, струнного квартета, формирование сонатно-симфонического цикла и рождение симфонического оркестра. В данном разделе представлены сонатины Л.Бетховена и В. Моцарта.

Подчеркивая выразительно-смысловое значение музыки венских классиков, автор обращает внимание на такие обобщенные характеристики стиля как: универсальность, логичность художественного мышления, сочетание чувства и интеллекта, комического и трагического и т.д. Основу музыки Й. Гайдна составляют народно-бытовые интонации, его сочинения отличаются светлым характером, они полны оптимизма. В произведениях В. Моцарта широкой гаммой оттенков представлено лирико-драматическое начало. В творчестве Л. Бетховена – героизм, пафос борьбы.

Для исполнения музыки венских классиков большое значение имеют цезуры, пульсация, единый темп, точное интонирование. Тем, кто впервые соприкасается с сонатной формой, будут очень полезны сведения, содержащиеся в комментариях к данному разделу. В дословном переводе «сонатина» означает «маленькая соната». Сонатина меньше сонаты по размерам, значительно легче технически и более проста по содержанию. Если сравнить сонату с литературным жанром, то больше всего она соответствует роману или повести. Она также делится на несколько глав – частей. Обычно их три. Подобно роману или повести в сонате представлены различные герои – музыкальные темы. Они не просто следуют одна за другой, а взаимодействуют, влияют друг на друга, а иногда и вступают в конфликт. Первая часть – экспозиция – представление «героев», «завязка» действия, появление тем в разных тональностях. Вторая часть – разработка – собственно действие, активные перемены в «жизни» героев, тонально-интонационное развитие тем. Третья часть – реприза – развязка действия, вывод, итог, тональное единство.

Раздел 3 «**Музыка композиторов романтиков**» включает произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта, З. Фибиха, Ш. Данкля. Нотные примеры предваряет экскурс в историю: зарождение и развитие романтического направления в искусстве (музыке), черты стиля. Наиболее распространенным жанром в этот период, наряду с песней, становится инструментальная миниатюра. В комментариях к пьесам данного раздела автор обращает внимание на образный строй музыки, эмоциональное начало, особенности формы.

Наиболее широко в учебном пособии представлен раздел №4 «**Музыка русских композиторов**». В него включены произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, В. Калинникова, М. Мусоргского. В XIX веке русское музыкальное искусство достигло наивысшего расцвета, наступил период известности и популярности во всем мире. Творчество каждого из названных композиторов индивидуально, самобытно и заслуживает отдельной характеристики, однако формат сборника этого не может позволить, поэтому автор ограничивается очень краткими комментариями. Например, комментарии к пьесе «Грустная песенка»: Музыка Василия Калинникова даже в грусти светла, в ней лиризм души, находящейся в гармонии с природой. Задушевную элегическую интонацию музыки Калинникова сравнивают с прозой А. Чехова, с живописью И. Левитана. Эта милая задушевная пьеса требует исполнения проникновенным мягким звуком.

Пятый раздел «**Музыка современных композиторов**»составлен из произведений Н. Богословского, А. Гедике, А. Хачатуряна, А. Шувалова, Д. Шостаковича. Чтобы у детей не возникало сомнение в термине «классическая музыка», автор счел необходимым в пояснении к разделу объяснить его содержание. Вспомним: классическую музыку определяют как музыку, созданную в определенный временной период – второй половине XVIII - в начале XIX веков, когда достигло расцвета культурно-эстетическое направление в искусстве, называемое классицизмом. Однако, классикой принято считать и музыку академического направления, которая перенимает и продолжает традиции европейского классицизма в плане мелодического и гармонического языка, музыкальной формы и исполнительских составов. Поэтому, представленные в этом разделе образцы современной музыки вполне соответствуют определению «классический». Индивидуальные комментарии к отдельным пьесам раскрывают содержание отдельных жанров, музыкальных форм и образного строя музыки. Например, комментарии к произведению Д. Шостаковича «Гавот».

Гавот – веселый старинный танец гавотов, жителей области Овень во Франции. Это изящный французский танец был особенно популярен в XVI-XVIII веках. Исполнялся в умеренном темпе и размере 4/4. В XVIII веке был введен Жаном – Батистом Люлли в репертуар придворных танцев и салонной музыки.

«Гавот» Д. Шостаковича – одна из семи пьес Балетной сюиты №3 «Танцы кукол», сочиненной композитором в 1952 году для своей дочери. В этом произведении разнопланово проявляется специфическая черты стиля композитора: гармоническая острота и мелодическая свежесть. При исполнении Гавота юному аккомпаниатору нужно помнить о таких секретах камерного музицирования как: пианистическая оснащенность, умение подчиняться воле солиста, стремление стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям.

Завершаем знакомство с учебным пособием посвящением юному аккомпаниатору:

«Сядешь ты за фортепиано – грациозна и легка, на пюпитр поставишь ноты и прищуришься слегка. Пальцы клавишей коснутся и разбудят звуков рой. Словно вихрь он пронесется, унося нас за собой. Вот глаза с аккордом вспыхнут, словно огоньки, как же нежен и изящен каждый жест твоей руки. А над клавишами руки, словно лебеди парят и дрожат слегка ресницы этим чудным звукам в такт. Те чарующие звуки несравненно хороши. Ты их словно извлекаешь из глубин своей души. Мир как будто растворился, все покрылось пеленой, только маленькая фея, что играет предо мной … » (И.Н. Андреева).

Список используемой литературы:

1. Давыдова С.А. Музыкальное содержание: Методическое пособие для преподавателей ДШИ, ДМШ. Курган, 2011 г.

2. Чайковский Б. Восемь детских пьес (1952): 1. «Веселая прогулка», 2. «Осенний день», 3. Марш, 4. Вальс, 5. «Первый дождь», 6 Фугетта, 7. Романс, 8. Маленькая соната // Борис Чайковский. Музыка для фортепиано. М., Сов. композитор, 1987. С. 7-20.