Лейтасс Э. В., Пестова Н.А.

*МБОУ ДОД «ДШИ 1 имени А.Г. Рубинштейна»
г.Томск*

Ансамблевое исполнительство,
как фактор формирования успешной концертной деятельности ученика-пианиста

Учебный процесс в ДШИ поставлен так, что он направлен на развитие любви к музыке, расширение музыкального кругозора и формирование музыкально-исполнительских навыков ученика. И вполне очевидно, что основным показателем педагогического мастерства является грамотно подобранный репертуар, который познакомит ученика-пианиста с музыкой разных эпох, стилей, пробудит интерес к исполнению, тем самым и будут выполнены задачи обучения.

Игра в ансамбле — универсальная и полезная форма музицирования как для ученика с хорошими музыкальными данными, так и для ученика со средними или слабыми музыкальными возможностями. Главное при этом — формирование устойчивого интереса к занятиям музыкой.

Основные принципы игры в ансамбле — общеизвестны, давайте рассмотрим их с точки зрения успешности обучения и сценической адаптации ученика-пианиста, это:

* подбор партнеров, их психологическая и профессиональная совместимость;
* репертуарная политика;
* сфера реализации (публичные выступления).

Разберем эти положения более подробно. Казалось бы пара «ученик-ученик» наиболее рациональна, однако на первых порах пара «ученик-учитель» будет работать более эффективно: совместно с учителем ученик играет простые, но художественные по значению пьесы, познает радость приобщения к Искусству, слух ребенка привыкает к использованию педали — тому «лунному свету, льющемуся на пейзаж», о котором говорил Бузони. У детей быстрее развиваются не только технические навыки, но и звуковое воображение — начинающий пианист легко имитирует звук боя часов, призыв кукушки, эффекты «эха» и т.д.. В паре «ученик-учитель» устанавливаются партнерские отношения, отношения сотрудничества — передача знаний происходит в более доступной и не принужденной форме, хорошо развивается комплекс способностей ученика со средними и слабыми данными.

Пара «ученик-ученик» требует особого подхода, зато здесь успешнее преодалеваются трудности возрастного и психологического порядка: чувствуя поддержку партнера по ансамблю дети раскрываются и раскрепощаются, проявляют инициативу, получают удовольствие от совместного творчества, возникает осознанное желание исполнять музыку не только для себя. В таком партнерстве главное — это уметь слушать друг друга, выработка быстроты реакции, ловкость (вовремя перевернуть страницу, поддержать музыку, когда один из партнеров ошибся).

Учитывая общий уровень подготовки учащихся, их психологические и возрастные особенности, подбирается и репертуар, который так же зависит и от того, где предполагается его исполнять: классный час, академический концерт, фестиваль, конкурс и т.д..

Современный педагогический фортепианный ансамблевый репертуар поистине необозрим, он включает в себя разнообразную музыку от добаховских времен до наших дней и постоянно обновляется. Основные источники его пополнения - это сочинения современных композиторов, новые публикации произведений старинных мастеров и переложения специально для ансамблевого исполнения.

Подбор репертуара не всегда легок. Иногда у педагога из плана в план кочует весьма ограниченный круг традиционных произведений. Конечно, встреча с музыкой старых мастеров неизменно доставляет подлинную творческую радость. Высокие эстетические и инструктивные качества этой музыки проверены временем и не нуждаются в дополнительных рекомендациях, а вот поток детской фортепианной музыки, принадлежащей перу современных композиторов, в том числе и весьма распространенные «облегченные» переложения, очень разнороден. И здесь необходимо проявлять профессиональную взыскательность.

Наряду с целесообразностью, можно рекомендовать следующие критерии отбора репертуара:

* эстетический (разнообразие и полноценность);
* психологический (созвучность музыкальному и жизненному опыту, преемственность этапов обучения, определение перспектив музыкального развития);
* музыкально-педагогический (соответствие тематическому содержанию программы обучения, доступность исполнения, учет возрастных особенностей, формирование музыкально-слуховых представлений, решение технических задач).

В младших классах ученики больше поддаются влиянию авторитета педагога, здесь есть возможность заложить базовые знания, которые в старших классах помогут выделить наиболее профессионально-ориентированных учеников. Но надо согласиться и с тем, что большинство выпускников ДШИ получают лишь общее музыкально-эстетическое образование. И предвидя будущее каждого из учащихся по названным уровням, следует на всем протяжении обучения сочетать в репертуаре высокохудожественные произведения профессиональной направленности с произведениями в доступном изложении для любительского исполнения (дома, на школьных внеклассных мероприятиях).

Ансамблевое музицирование может стать основным методом всестороннего развития ученика-пианиста, потому что такая деятельность в силу своего видового и репертуарного многообразия позволяет развить весь комплекс способностей ребенка, дает возможность ознакомления не только с музыкальной, но и общехудожественной, исторической культурой.

Приток новых впечатлений и переживаний «будит» эмоциональную отзывчивость, накопление ярких слуховых впечатлений развивает художественное воображение и умение анализировать исполняемое. На этом фоне происходит развитие музыкального интеллекта. Тем самым занятия ансамблевым музицированием способствуют не только расширению репертуара, накоплению музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний, но и качественно улучшает музыкальное мышление, й это наиболее перспективный путь общего музыкального развития учащихся. В настоящее время именно активность и самостоятельность мышления учащихся особенно актуальны в связи с задачей интенсификации обучения и усиления его развивающей функции.

Стабильность же занятий в классе фортепианного ансамбля способствует выполнению следующих задач:

* освоение высокохудожественного, постоянно обновляющегося, репертуара;
* приобретение профессиональных навыков, которые пригодятся и в сольном исполнительстве;
* развитие самостоятельности;
* успешность, как на сцене, так и в учебе в целом.

Стратегия педагога проявляется в умении найти интересные для исполнения произведения, разнообразные по стилю, жанру, характеру и, вместе с тем, пианистически удобные.

Таким образом, игра в ансамбле кратчайший и наиболее перспективный путь общему музыкальному развития ученика, способствует формированию активности и самостоятельности мышления, это и лучшее средство заинтересовать ребенка, эмоционально освежить малоинтересный первоначальный этап обучения; здесь же легко протекает и организация игрового аппарата, успешнее осваиваются основные приемы звукоизвлечения.

Итак, игра в ансамбле имеет много положительных сторон, и, в целом, ведет к более успешному обучению, в том числе к успешному сольному сценическому выступлению ученика-пианиста. Самое же главное — уходят «страхи» перед сценой, появляется сценическая свобода, ученик самореализуется, самоутверждается, творчески активно развивается, что в итоге формирует успешно обучение детей в ДМШ и ДШИ.