

Открытый урок
педагога дополнительного образования (фортепиано)
МАОУ ДОД ДШИ № 16 г.о.Самара
Нужных Людмилы Вадимовны

с учащимися:

Коняшиной Ю.(1кл.), Кульпановой Р.(2кл.), Фомина И.(3кл.), Катковой А.(3кл.), Варламовой Л.(7кл.), Игнатовой Н.(7кл.), Манукян Л.(7 кл.).

Тема урока:

«Методы работы над фортепианными ансамблями»

Цель урока:

Определить формы и методы в работе с учащимися младших, средних и старших классов.

Задачи урока:

1. Овладеть основами фортепианной ансамблевой игры;
2. Научиться особенностям посадки и постановки;
3. Сформировать навык синхронного исполнения ансамблей;
4. Закрепить навык артистического исполнения ансамблей.

Ход урока

На уроке присутствовали учащиеся младших, средних и старших классов. Дети вспомнили, какие ансамбли они играли раньше. Выяснилось, что это самая разнообразная музыка: классическая, народная, вокальная, джазовая, что является часто выходом за пределы фортепианного репертуара.

Теоретическая часть.

1. «Что означает само слово *ансамбль*?»
- «Умение играть вместе, синхронно.»
2. «Какие *виды ансамблей* вы знаете?»
- «Дуэты, трио, квартеты на одном и на двух фортепиано.»
3. «Чем отличается *посадка* при игре в ансамбле в 4 руки на одном инструменте от сольной?»
- «Партнеры должны поделить клавиатуру, т.е. так держать локти, чтобы

не мешать друг другу, особенно при сближающимся или перекрещивающимся голосоведением.»

- «Педализирует исполнитель 2 партии, т.к. она обычно служит фундаментом (бас, гармония) мелодии. При этом необходимо учитывать и исполнительские интересы соседней партии. Нужно слушать общее звучание ансамбля.»

- « При игре по нотам непрерывность звучания может нарушаться из-за отсутствия навыка переворачивания страниц любой рукой, продолжая играть второй, для чего нужна специальная тренировка.»

4. « Что в ансамбле главное?»

- « *Определение темпа.* Верно выбранный темп способствует правильной передаче характера музыки. Темп заложен в самой музыке, хотя и существуют авторские указания вплоть до определения скорости по метроному.»

- « *Безупречный ритм.* Совместно выбранная единая ритмическая единица является формулой общего движения. Абсолютно точный «метрономный» ритм станет коллективным при смене длительностей, при изменении темпа, в пассажах, в ускорениях и замедлениях, при нарастании и уменьшении силы звучности.»

- «*Динамика как средство выразительности.*»

- «Когда главная партия играет чуть громче или тише, его партнер должен немедленно отреагировать и исполнять свою партию также чуть тише. Важно, чтобы мера этих «чуть- чуть» была бы точной. В ученических исполнениях недостатком является динамическое однообразие. Исполнители воспитывают у себя развитый слух, так называемый «микрослух», дополнив динамику понятием микродинамики.»

« Какие есть приемы для достижения *синхронности* ансамблевого звучания?»

- «В проблеме синхронного исполнения существует три момента: как начать пьесу вместе, как играть вместе и как закончить произведение одновременно. В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий функции дирижера. Он обязан иногда показывать вступления, снятия, замедления. Сигналом может быть небольшой кивок головы. Последний аккорд имеет определенную длительность, каждый из участников отсчитывает «про себя» метрические доли и снимает аккорд вовремя. И здесь ориентиром может быть кивок головы. В средних и старших классах учимся передавать и мелодическую линию, и аккомпанемент из одной партии в другую. Самое сложное в ансамблях - игра в унисон, где необходимо абсолютное единство в метроритме, динамике, штрихах, фразировке. Паузы в ансамблях - это дыхание в музыке, длящееся определенное время. Игра в ансамбле заставляет их увидеть и

услышать.»

Концертная часть.

1. Дональдсон В. «Yes, sir, that's my baby» исполнит Коняшина Юля.
Предлагаю его прослушать
<http://www.youtube.com/watch?v=n47W2ZbnPww> Оно довольно большое для начинающего пианиста по объему и теперь прозвучит в исполнении Коняшиной Юли со мной.

«Какая *особенность посадки* при игре ансамбля?»

-«В распоряжении каждого пианиста только половина клавиатуры. Нужно так держать локти, чтобы не мешать друг другу, особенно, когда играем рядом расположенные или одинаковые ноты, как например после вступления нота соль была во 2 партии и сразу и мне понадобилась.»

«Каково *строение* этого произведения?»

-«Здесь есть вступление, 4 куплета и заключение»

«Какая это *мелодия*?»

-«Мелодию передается у Юли из руки в руку. Она прозвучала весело, игриво.»

«Какие *сложности* были при его разучивании ?»

-«Сложно было усвоить *ритм* мелодии, запомнить разные по продолжительности паузы между вступлением и куплетами и в заключении.»

«Что помогло это сделать?»

-«Мы выбрали четверть за *ритмическую единицу* и все длинные длительности дробили четвертями для синхронного звучания песни. Еще здесь много пауз. Во время пауз нужно петь подголосок из 2 партии. Потом мы придумали как можно 4 куплета разнообразить *динамикой*: 1 куплет *mp*, 2 куплет *mf*, 3 куплет- кульминация *f*, 4 куплет *mp*. Еще внутри каждого куплета есть своя кульминация, это третья фраза каждого куплета.»

2. Предлагаю посмотреть фрагмент вальса цветов П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик»

<http://www.youtube.com/watch?v=qoLrU1RmbwM> А сейчас он прозвучит в исполнении Кульпановой Риты со мной.

Этот балет - привычный атрибут новогодних праздников, как елка, подарки, а его музыка - одна из самых вдохновенных страниц творчества

П.И. Чайковского. Сказочный сюжет и завораживающая музыка заставляет поверить в чудо, когда добро в конце концов побеждает зло. Давайте посмотрим отрывок из балета с этим вальсом в исполнении Екатерины Максимовой и Владимира Васильева - солистов Большого театра. Обмен впечатлениями.

Поскольку даже самому неискушенному слушателю знакома эта мелодия, дети с большим удовольствием приступают к ее разучиванию. Мелодия, изложенная одногласно, легко запоминается и за счет насыщенного, богатого гармоническими красками сопровождения исполнение становится более красочным.

«Сколько *частей* в этом отрывке?»

-«3 части и они отличаются по настроению.»

«Какие ансамблевые сложности были при его разучивании?»

-«Сначала мы выбрали четверть как *общую метрическую единицу*.

Разучив мелодию в 1 части каждой рукой отдельно, сразу стали играть вместе с басом из 2 партии. Но прежде, чем начать играть, просчитывали 1 пустой такт, т.к. 1 партия вступает на 2 долю такта.»

«Где в ансамбле надо быть особенно внимательным в отношении *синхронности*?»

-«Ансамбль приучает к синхронному началу и окончанию в обеих партиях в средней его части на 1 доли такта.»

«Какая в данном случае есть *ритмическая сложность*?»

-«Ритмическая сложность 1 партии - дробление половинной с точкой на три четверти, умение играть четвертные длительности синхронно со 2 партией. Не сразу получился такт с целой паузой в 1 партии, ее нужно «проговорить» восьмушками из 2 партии.»

«Что можно сказать здесь о *динамике*?»

-«Вальс нельзя играть динамически однообразно, особенно тихо и нежно его начало в 1 и 3 частях, а одинаковая по тексту музыка в 1 части звучит сначала ярко, на *f*, а затем чуть тише *mf*. Конец ансамбля - *dim.*, как бы растворяется в воздухе с *rit.*»

-«Этот вальс нужно исполнять не статично, а с движением, на «раз.» Кульминация в мелодии (1п.) и аккомпанементе (2п.) должны совпадать, быть более яркой по динамике, приближенной к звучанию струнной группы симфонического оркестра.»

3. Танец маленьких лебедей из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» мы увидим в этом фрагменте

http://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg , затем он будет исполнен Катковой Алиной и Фоминым Игорем.

В ансамбле ученик - учитель играть легче. Но большей концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого, конечно, дети учатся в ансамбле друг с другом, тем более, что это переложение оркестровой музыки для фортепиано очень популярно и многим знакомо.

«Есть ли свои *сложности в каждой партии?*»

-«Технически в 1 партии сложно быстро и синхронно двумя руками играть шестнадцатые, не сразу ритмично получились синкопы во 2 и в конце 3 части»

-«Во 2 партии во 2 части сложно было играть ярче линию баса»

«С какими ансамблевыми сложностями вы здесь встретились?»

-«В 1 партии исполняется мелодия, во второй - аккомпанемент, только в подголосках исполнитель 2 партии выходит на первый план.»

-«С *ритмом* были сложности. При соединении в 4 руки в 1 части исполнителю 1 партии, чтобы вовремя вступить, нужно вслух, а затем про себя проговорить вступление из 2 партии. Также не точно выдерживались половинные длительности, залигованные с восьмой, здесь учились пропевать подголосок из 2 партии.»

«Как работали над *окончанием* ансамбля?»

«Большое значение имеет окончание ансамбля, sub.f в конце надо играть не только внезапно громко, но и очень синхронно, вместе снимать последний аккорд, одновременно убирая руки с клавиатуры.»

«О каких *динамических особенностях* здесь можно вспомнить?»

-«Повторяющиеся восьмушки на staccato в обеих партиях «раскрасить», играть их одинаково в обеих партиях на cresh.»

-«1 и 3 части исполняются p, а кульминация во 2 части mf.»

-«В конце 3 части музыка замирает и затихает, но 2 последних аккорда звучат очень внезапно и ярко.»

«Что можно сказать о *штрихах* в этом танце?»

-«Штрих staccato в обеих партиях исполняется одинаковым прикосновением к клавиатуре, легко и отрывисто и подражать звучанию кларнетов в оркестре.»

-«Еще нужно точно выдерживать в обеих партиях многочисленные tenuto.»

«В каком *темпе* исполняется ансамбль?»

«При разучивании учим медленно, затем в темпе *Allegro moderato*.»

4. Вальс Свиридова Г. из муз. иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» исполняют Варламова Лиза и Игнатова Настя.

Это замечательное переложение симфонической музыки дает нам возможность сыграть в старших классах его фрагмент.

«Какая в данном случае будет *ритмическая единица*?»

-«При разучивании была четверть, а сейчас - целый такт для придания полетного, экспрессивного характера.»

«Определимся с выявлением *синхронности* звучания ансамбля»

-«Могуче, резко и синхронно звучат аккорды - сигналы во вступлении этого ансамбля (т.1,2,3) с непрерывным нарастанием звучности до форте, как у медных духовых инструментов в симфоническом оркестре. Для достижения синхронности звучания полезно предварительно тихо проговорить ритм первых двух- трех мотивов вступления.»

-«Далее(т. 4) исполнитель 1 партии проговаривает окончание из вступления во 2 партии и одновременно со 2 партией начинает играть изумительную по красоте мелодию, стараясь передать ее на *legato*, как у скрипичной партии в оркестре. Кстати, здесь необходимо синхронно сыграть вальсовый аккомпанемент (т.5- 31,45-47) в комбинации первой четверти- глубокий бас во 2 партии и 2 и 3 четверти в левой руке в 1 партии и в правой руке во 2 партии.

В отношении *штрихов* прикосновение к клавиатуре на *staccato* должно быть легким и одинаковым у партнеров. Тогда, добавив к этому фону ярко и выразительно, предельно певуче сыгранную мелодию в 1 партии, мы получим необыкновенно красивые эпизоды.»

-«Начало следующего эпизода (т.36-51), взятого вместе в двух партиях, через 3 постепенно нарастающих волны приведут нас к подходу кульминации ансамбля. Здесь, как тутти духовых инструментов, на *f* звучат половинки с точкой в обеих партиях с яркими акцентами.»

-«Но самое трудное, *ритмически* точное место - кульминация ансамбля на *ff*. Здесь синхронно совпадают и 1 и 3 доли (т.76-82), необходимо помнить об ярких акцентах на первых долях в обеих партиях.»

-«Очень важно вместе и сыграть *окончание* ансамбля, для этого нужно вместе снять последние четверти в обеих партиях.»

«В ансамбле есть *динамические сложности*?»

-« Динамически сложно сыграть вместе, когда надо суметь сделать

постепенное нарастание звучности в 3 одинаковых по музыкальному материалу «волнах» в обеих партиях (т.36-39, 40-43, 44-47). Их надо играть с постепенным нарастанием звучности на *mp*, *mf* и *f*-кульминация.»

-«После кульминации на *ff* - спад звучности (94-95) и затем новое нарастание (т.100-114) к заключительным ярким аккордам в конце. Именно динамика помогает зримо ощутить картину мчащейся тройки лошадей.»

В итоге создается стремительное, полетное настроение этого вальса, изображающего метель, вьюгу, а прекрасные картины зимней природы, показанные во время исполнения, только усиливают общее настроение.
<http://my.mail.ru/mail/lubow.souz/video/16673/16697.html?from=videoplayer>

5. Песня о далекой Родине Таривердиева М. из к/ф «17 мгновений весны»
мы услышим в исполнении Манукян Луизы и Варламовой Лизы.

Большую пользу для учащихся принесет работа над фортепианным переложением песни из любимого для многих поколений фильма. Эта мелодия интонационно очень скупа, проста до аскетизма, имеет такие качества, когда слушатель как бы наблюдает сам процесс ее развития из выразительных речевых интонаций, объединенных в искреннюю, певучую мелодию. Любому русскому человеку она близка и понятна. Эта песня является выражением нежной любви к далекой, страдающей и борющейся Родине, проникновенно исполненная в отрывке из к/ф «17 мгновений весны» И. Кобзоном под аккомпанемент симфонического оркестра. <http://my.mail.ru/mail/dialit2005/video/460/181.html>

«Что можно сказать об *особенности мелодии?*»

-«Очень тепло и проникновенно звучит мелодия в первой партии, состоящая из нисходящих м.6 и б.6 с пунктирным ритмом. Здесь ярко выраженная декламационная особенность мелодий М.Таривердиева, как у М.Мусоргского, исполняемая «говорком.»

«Какая *особенность песенности* М.Таривердиева?»

-«В песне мы слышим мелодию типично русскую, изложенную в терцию и дециму.»

«Как выбирается *ритмическая единица* в этом произведении?»

-«Она здесь заложен в муз. языке сопровождения, это ровная пульсация восьмых из аккомпанемента во 2 партии»

«Что можно сказать о *синхронности* исполнения?»

-«Для грамотного исполнения вступления и заключения этой замечательной песни полезно поиграть мелодию в 1 партии и нижний голос из 2 партии для выработки синхронности и слышания разных по тембру красок. В заключении нужно дослушать обоим постепенно затухающий звук на ррр.»

-«Нужно быть внимательным к выдержанным звукам в конце мотивов в первой партии, мысленно уча ее с пропеванием подголоска из 2 партии.»

«Какое самое сложное место в ансамбле?»

-«Самое сложное место ансамбля - кульминация, когда мелодия переходит из одной партии в другую и исполнители *обмениваются функциями* и моментально нужно с первого плана уйти на второй, играя аккомпанемент, а затем вновь выйти на яркое исполнение мелодии. Здесь же проявляется и ритмическая слаженность ансамблистов, когда шестнадцатые в подголосках 2 партии должны совпадать с шестнадцатыми из первой. Учащимся полезно их отдельно прорабатывать.»

«Какова *роль аккомпанемента* в ансамбле?»

-«Велика в песне роль аккордового аккомпанемента восьмыми в обеих партиях. Ровная пульсация восьмых передает здесь биение человеческого сердца, так в песне проявляется одна из особенностей творчества М.Таривердиева - изобразительный характер его музыки.»

6. Алябьев А., транскрипция Брамса И. «Соловей» прозвучит в исполнении Нужных Л.В. и Куприяновой А.А.

Сейчас прозвучит этот романс в исполнении Ламары Чкони:

<http://www.youtube.com/watch?v=sv6W7suQrXM>

Этот ансамбль пользуется огромной популярностью и является сгустком всех особенностей ансамблевой техники. При его исполнении мы знакомимся с одним из лучших образцов в жанре бытового романса, а в переложении для фортепиано стараемся его музыкально и виртуозно играть.

Здесь :

- *синхронность* аккордов в обеих партиях в начале и в конце; -

синхронное соединение верхнего голоса из 1 партии с нижним из 2 партии такты 81-84;

-звучание мелодии в унисон такты 2-4;

-синхронность аккомпанемента: во 2 партии бас в левой руке, а в правой ровные восьмые, и в 1 партии трель шестнадцатыми;

- синхронность подголосков в тактах 30, 34,38;
- переходы мелодии и пассажей из одной партии в другую такты 5-12 во 2партии, такты 12-15 в 1партии;
- темповое разнообразие* в частях: Andante в 1ч. и Allegro vivace во 2ч.;
- совпадение мелодии во 2 партии со скрытым голосом в 1 партии такты 53-60;
- многочисленные *ритмические сложности*: передача пассажей тридцать вторых из 2партии в 1 партию такты 23-24 и шестнадцатых из 1 партии во 2 партию;
- пропевание 2 партией мелодии из 1партии;
- заполнение пауз и длинных нот звучащей мелодией такты 25-26;
- динамическое разнообразие* во всем произведении;
- разнообразное использование *педали*.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что роль ансамблевой игры при обучении игре на фортепиано очень велика. С помощью ансамблевого музицирования у детей быстрее проходит освоение нотной грамоты, они лучше и быстрее учатся читать с листа, они становятся более ритмичными, с развитым гармоническим слухом, лучше понимают строение музыкальных форм. Но фортепианный ансамбль призван не только совершенствовать профессиональное мастерство юных музыкантов, но и формировать их личность, характер, идеалы. В классе фортепианного ансамбля партнеры объединяют свои усилия и воплощают общий для всех замысел. Согласование своих желаний с желаниями других людей - вот первооснова музыкального содружества! Ведь музыка - это, прежде всего, форма человеческого общения. Участник ансамбля должен развить в себе способность понять и разделить чувства партнера и даже предугадать возможные импровизационные нюансы. Так, овладевая навыками ансамблевой игры, юные музыканты развивают в себе драгоценные нравственные качества.

Электронные ресурсы к открытому уроку

1. Дональдсон В. "Yes, sir, that's my baby"
<http://www.youtube.com/watch?v=n47W2ZbnPxw>
2. П.И. Чайковский Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
<http://www.youtube.com/watch?v=qoLrU1RmbwM>
3. П.И. Чайковский Танец маленьких лебедей из балета "Лебединое озеро" http://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg
4. Таривердиев М. к/ф "17 мгновений весны"
<http://my.mail.ru/mail/dialit2005/video/460/181.html>
5. Г.В. Свиридов. ВАЛЬС из музыкальных иллюстраций к повести

А.С. Пушкина "Метель"

http://vk.com/video38269350_170956413

Картинки природы к вальсу

[http://my.mail.ru/mail/lubow.souz/video/16673/16697.html?from=video
oplayer](http://my.mail.ru/mail/lubow.souz/video/16673/16697.html?from=videoplayer)

6. Алябьев А. "Соловей" исп. Ламара Чкония

<http://www.youtube.com/watch?v=sv6W7suQrXM>