

МРНТИ 18.41.01

А.Е. Нурпеисова¹

*¹Казахская национальная академия хореографии
(Астана, Казахстан)*

ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ КАК РАЗВИВАЮЩИЙ ЖАНР В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются основные задачи в работе над ансамблевым исполнением, перечислены основные методы работы, а также затрагиваются вопросы репертуарного выбора в аспекте обучения учащихся хореографических училищ.

Ключевые слова: фортепиано, хореография, музыка, концертмейстер

А.Е. Нурпеисова¹

*¹Қазақ ұлттық хореография академиясы
(Астана, Қазақстан)*

ХОРЕОГРАФИЯ МАМАНДЫҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫН ОҚЫТУДА ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ФОРТЕПИАНДЫҚ АНСАМБЛЬ ЖАНРЫ

Аннотация

Мақалада ансамбльдегі орындаушылықты жүзеге асырудағы негізгі міндеттер қарастырылып, жұмыс жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдері санамалана аталады, сондай-ақ хореография училищесі білім алушыларын оқытуда репертуарды таңдау мәселелері де сөз болады.

Кілт сөздер: фортепиано, хореография, музыка, концертмейстер.

А.Е. Nurpeisova¹

*¹Kazakh National Academy of Choreography
(Astana, Kazakhstan)*

THE PIANO ENSEMBLE AS A DEVELOPING GENRE IN WORK WITH STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF CHOREOGRAPHY

Annotation

The article discusses about the main tasks in the work on ensemble performance, the main methods of its work, as well as questions of repertoire choice in the aspect of teaching students of choreographic schools.

Key words: piano, choreography, music, accompanist.

Музыкально-эстетическое воспитание учащихся хореографических отделений – важнейшая составляющая в подготовке будущих танцоров. В балете очень важно знать специфику смежных искусств, таких, как живопись и музыка. «Хореография балета, его живая сценическая плоть накрепко связана с музыкой, художественным оформлением, и связи эти многообразны. Роль музыки особенно значима, ибо она организует балетные движения во времени» [1, с.11]. Знаменитый реформатор хореографического искусства Ж.Ж. Новерр сказал: «Балетмейстер, совершенно не знающий музыки, будет плохо фразировать мотивы, он не уловит их духа и характера; он не сможет согласовать движения танца с движениями ритма, с тонкостью и точностью слуха, безусловно необходимыми» [2, с.102].

Будущему хореографу, балетмейстеру необходимо не только уметь слушать музыку и проникаться ее содержанием, но и любить ее, понимать, чувствовать.

В поисках связи фортепиано с хореографией хочется отметить, что это универсальный инструмент. На фортепиано прекрасно звучит любая музыка – и оркестровая, и камерная. На этом инструменте можно иллюстрировать музыку для уроков классического танца, народного, историко-бытового, играть клавиры балетов. И все это будет звучать достойно при хорошем исполнении. Поэтому «Фортепиано» – это важная учебная дисциплина, которая помогает полноценно развить учащегося для будущего его воплощения в работе как профессионала.

Игра в ансамбле является наиболее актуальной в музыкальном развитии учащихся. В классе фортепиано в хореографических школах и училищах на протяжении всего курса учащиеся знакомятся с разными категориями произведений. Это этюды, пьесы, полифонические произведения и произведения крупной формы. Отдельную категорию занимает и жанр фортепианного ансамбля. В классе специального фортепиано фортепианный ансамбль проходит как специальная учебная дисциплина.

Жанр фортепианного ансамбля – один из самых важных жанров, который помогает учащимся развить многие музыкальные качества. Это интонационный и гармонический слух, метроритм, динамические нюансы, координационные задачи, культура звукоизвлечения, музыкальная память, тембровое слышание, чтение с листа, а также музыкальный кругозор. Игра в ансамбле вырабатывает такие важные качества, как взаимопонимание, взаимответственность.

«Ансамбль» в переводе с французского языка означает «вместе, сразу». Возникновение этого жанра связано с моментами дружеского общения или семейного музицирования. Зародился этот жанр в XVIII веке, а сейчас переживает необычайный взрыв популярности во

всем мире. Музыка для фортепианных ансамблей писали почти все композиторы: от Баха до современных композиторов.

Для учащихся начального обучения ансамблевое музицирование открывает те границы, которые в сольном исполнении ему сложно изобразить. Также ансамблевое исполнение решает некоторые репертуарные проблемы. Через эту дуэтную форму учащиеся с малой технической подготовкой и возможностями могут знакомиться с оркестровой, оперной, вокальной, балетной и фортепианной литературой. Например, произведение П.И. Чайковского «Сладкая греза» из Детского альбома:

Рис. 1. П.И. Чайковский «Сладкая греза»
из цикла «Детский альбом»

Или, например, в более старших классах на уроке историко-бытового танца проходят «Менуэт» В.А. Моцарта из оперы «Дон Жуан». Это произведение существует и в переложении для фортепианного ансамбля. Его могут исполнить два ученика. Очень интересно будет учащимся исполнять произведение, которое они еще и танцуют. Исполнение этого произведения знакомит и со стилевым направлением в истории мировой культуры.

Менуэт из оперы "Дон-Жуан"

Secondo В.А.Моцарт

Менуэт из оперы "Дон-Жуан"

Primo В.А.Моцарт

Умеренно

Рис. 2. В.А. Моцарт Менуэт из оперы «Дон Жуан»

Репертуар для ансамблевого музицирования очень интересный, обогащающий музыкальный багаж учащихся. Это переложения романсов, отрывки из опер, балетов, симфоний. Материалом для ансамбля могут быть отрывки из музыки к кино и мультфильмам, ТВ передачам. Педагогу необходимо продумывать репертуар по принципу «от простого к сложному», индивидуально подходить к каждому учащемуся при выборе произведения, учитывая его возрастные особенности, личностно-психологические качества. Для учащихся хореографического отделения выбор репертуара может больше склоняться к балетной музыке, но для расширения их музыкального кругозора можно выбирать и другие сочинения, связанные со стилистическим и художественным развитием. Примерные произведения из ансамблевого репертуара: И.С. Бах «Шутка» из сюиты си-минор, М. Глинка «Марш» из оперы «Руслан и Людмила», «Три отрывка» из симфонической сказки «Петя и волк», «Русские народные песни» в обработке П. Чайковского, С. Рахманинов «Итальянская полька» и т. д. Существует довольно большое количество переложений балетной музыки для ансамблевого музицирования. Например, С. Прокофьев «Монтеки и Капулетти»

из балета «Ромео и Джульетта», П.И. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и т.д.

Рис. 3. П.И. Чайковский «Вальс цветов»
из балета «Щелкунчик»

Выделяют два основных вида фортепианного ансамбля: написанные для одного фортепиано в 4 руки и для двух фортепиано в три, шесть рук. Существуют ансамбли для двух фортепиано в восемь рук. Но они немногочисленны и создаются для определенных составов исполнителей. Произведения для одного фортепиано в 4 руки часто называются фортепианными дуэтами.

Фортепианный ансамбль как жанр имеет длительную историю развития, в результате которой выявлены определенные закономерности в исполнении. Существует несколько форм изучения фортепианного ансамбля:

1. Педагог-ученик. На уроке обычно с учеником играет преподаватель, т.к. в пьесах для начинающих первая партия является одноголосной, а вторая партия выполняет роль гармонического аккомпанемента. Партии могут быть разными по сложности.

2. Два ученика. Партнерами здесь выбираются дети примерно одного возраста и примерно одинаковых исполнительских возможностей, хотя подготовленных в равной степени учащихся найти довольно трудно. И даже факт разноуровневой подготовленности учащихся может дать хороший результат. Более «сильный» учащийся может оказать положительное влияние на менее подготовленного и способен «подтянуть» его.

3. Член семьи и ученик. Очень полезно, когда кто-то из родных может музицировать с ребенком. Это доставляет большое удовольствие ребенку и дает дополнительное развитие.

Очень важную роль имеет посадка за инструментом. Когда исполнение идет в 4 руки, то подразумевается, что в распоряжении каждого партнера только половина клавиатуры. Необходимо приспособиться так, чтобы при игре партнеры не мешали друг другу, особенно при перекрещивании рук.

Основа ансамбля – это синхронность исполнения. Особенно это развивается на всех предметах танца. В хореографии очень важно уметь синхронно исполнять движения. «Слаженность совместной игры в малом и большом, в отдельном приеме и общем замысле – особая сфера работы, присущая ансамблевым классам», – писал А. Готлиб [3, с.23]. В произведении каждая длительность и пауза должны быть просчитаны с предельной точностью. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля – единого понимания художественного образа и чувствования партнерами темпа и ритмического пульса. Отдельного внимания требует синхронное начало. Обычно это достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. Это может быть дирижерский прием ауфтакта – легкое движение кисти или кивок головы. Не меньшее значение имеет и точность окончания произведения, которое тоже также отрабатывается в процессе урока путем слаженного метроритма и приемов исполнения.

Работа над фортепианным ансамблем должна быть сосредоточена на разнообразии методов работы, направленных на достижение исполнительского результата и художественного замысла. Первоначально необходимо создать единый художественный замысел, исполнительский план. Это анализ ансамблевых партий в плане художественных задач, распределение их между партнерами. Дать начальные знания о фактурных функциях и различии ролей партий ансамбля. Далее работа направляется на создание метроритмической и темповой координации, воспроизведение ритмического рисунка с помощью совместного счета, прохлопывания. С более старшими учащимися игра под метрономом, выработка общего, единого чувства

пульса. Также важна работа над техническими приемами исполнения и педальной техникой. Педализирует в ансамбле исполнитель партии *secondo*.

Динамика – одно из основных средств выразительности. Правильно выбранное динамическое развитие помогает раскрыть общий характер музыки, показать особенности формы произведения и ее эмоциональное содержание. Правильное исполнение штрихов зависит от музыкального содержания произведения. Элементы артикуляции должны совместно согласовываться.

Очень важно формировать гармоничную среду ансамблевого взаимодействия, достигать благоприятной атмосферы на уроке между партнерами, творческого содружества, взаимообмена знаниями, осознания их взаимодополняющей роли.

Также необходимо вырабатывать у учащихся основы ансамблевой этики. В нее входят такие качества, как знание собственной партии, а также партии партнера, посещение всех репетиций, взаимопомощи, выполнения всех указаний педагога. В процессе работы надо формировать умение начинать игру с любого места произведения, умение слышать не только партнера, но и общее звучание обеих партий. При выступлении на публике очень важное значение имеет культура выхода к инструменту. К этому относится поклон, расположение стульев у инструмента, и конечно, же правильный деловой настрой самих участников. Все это должно быть отрепетировано заблаговременно.

С помощью этих простых правил можно добиться высоких результатов. Это преодоление психологических барьеров, достижение творческих и художественных задач, общемузыкального и технического роста. Таким образом, пробуждение у ученика активного стремления к исполнению – первый успех в педагогической работе. И самое важное то, что учащиеся на уроке фортепиано при работе над ансамблем вовлекаются в активное музицирование.

Литература:

1. Плужников К., Гурков В. *Жар-птица русского балета*. – СПб., 2015. – 237 с.
2. Новерр Ж.Ж. *Письма о танце*. – СПб: Планета музыки, 2007. – 382 с.
3. Готлиб А. *Основы ансамблевой техники*. – Москва: Музыка, 1971. – 94 с.

References:

1. Pluzhnikov K., Gurkov V. *Zhar-ptica russkogo baleta*. – SPb., 2015. – 237 s. (In Russ.)
2. Noverr Zh.Zh. *Pis'ma o tance*. – SPb: Planeta muzyki, 2007. – 382 s. (In Russ.)
3. Gotlib A. *Osnovy ansamblevoj tehniki*. – Moskva: Muzyka, 1971. – 94 s. (In Russ.)