

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение центров развития культуры»
Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

Номинация: Методическая работа

«Игра в ансамбле как составляющая часть в формировании профессиональной компетентности юных музыкантов на примере пьес для фортепиано и ударных инструментов»

преподаватель, концертмейстер
Кривошеева Елена Владимировна
Преподаватель
Жидких Артём Борисович
«ДШИ №1» город Тула

г. Тула
2021 год

Содержание

Пояснительная записка	3
Основная часть:	
1. Краткая справка об истории ансамблевого музицирования.....	5
2. Роль ансамблевого музицирования в современной системе профессиональной подготовки юных музыкантов.....	8
3. Виды совместного музицирования и особенности их организации в классах специального фортепиано и ударных инструментов.....	11
4. Подбор репертуара и его адаптация для конкретного состава ансамбля.....	17
5. Этапы работы над произведением в ансамбле “Фортепиано-ударные инструменты”.....	20
6. Заключение.....	22
Список литературы	23
Приложение	24

Пояснительная записка

Данные методические рекомендации разработаны для преподавателей ДШИ и ДМШ в рамках реализации общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Не секрет, что в современном обществе ценность искусства, в том числе и музыкального, значительно снизилась. Дети, приходя в музыкальную школу или школу искусств, зачастую не имеют представления о том, чему их будут учить; не имеют совсем или имеют крайне мало опыта слушания *музыки в живом исполнении*. Их представления о живом звучании музыкальных инструментов в лучшем случае ограничено опытом музыкальных занятий в детском саду, в худшем - его нет совсем.

В первые месяцы обучения в музыкальной школе учащиеся знакомятся с инструментом, на котором учатся играть. Но нам показалось важным знакомить ребят не только со звучанием своего изучаемого инструмента, но и приглашать на занятия детей, осваивающих другой инструмент, для совместного музицирования.

В начале это было чистым экспериментом для расширения кругозора детей. Но в последствии данный вид работы показал достаточно высокие результаты в повышении исполнительского уровня игры на музыкальных инструментах, расширении музыкального кругозора и развитии общей музыкальности.

В данных методических рекомендациях мы бы хотели поделиться нашим опытом организации занятий, подбора репертуара и подготовке концертных номеров на примере пьес для фортепиано и ударных инструментов.

Возраст и класс учащихся: 9-14 лет (1-5 годы обучения).

Реализуемые образовательные программы:

1. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства “Фортепиано”
2. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства “Духовые и ударные инструменты”

Цели данного учебно-методического пособия:

- обеспечение полноты и качества реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства “Фортепиано” и “Духовые и ударные инструменты”;
- достижение учащимися планируемых результатов освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями;
- обобщение опыта организации ансамблевого музицирования в рамках образовательной деятельности при реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства “Фортепиано” и “Духовые и ударные инструменты”
- создание методики работы над ансамблем “фортепиано-ударные инструменты”.

Задачи:

- организационно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на успешное освоение знаний, умений и навыков в процессе работы над ансамблевым музицированием;
- создание условий для выявления и развития творческих способностей учащихся;
- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;
- создание комфортной и творческой образовательной среды.

Оборудование: музыкальные инструменты: фортепиано, ксилофон, малый барабан, колокольчики, ударная установка, набор оркестровой перкуссии.

Технические средства обучения: камера, ноутбук или смартфон.

Основная часть

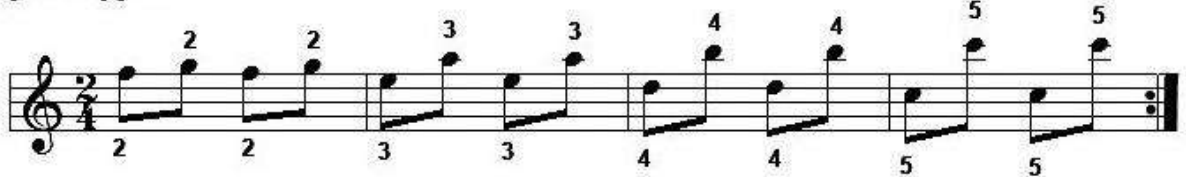
Краткая справка об истории ансамблевого музицирования

Игра в ансамбле самая доступная и привлекательная форма музицирования для учащихся. Доступна она потому, что в ансамбле может играть человек даже не владеющий инструментом на должном уровне.

В композиторском наследии Бородина, Кюи, Лядова и Римского-Корсакова есть интересное коллективное сочинение «Парафразы». Это единственное в истории музыки собрание фортепианных пьес, состоящему из двадцати четырех вариаций и пятнадцати разножанровых номеров на неизменяемую детскую тему «Та-ти, та-ти».

Тати-тати

правая рука

левая рука

«Парафразы» являются не формальным соединением вариаций, а целостным концертным произведением, созданным на основе совместной работы четырех выдающихся русских музыкантов.

На титульном листе «Парафраз» обозначен адресат: «Посвящается маленьким пианистам, способным сыграть тему одним пальцем каждой руки». Бородин с юмором играл эти пьесы «с людьми, не умеющими играть на фортепиано».

Слово ансамбль во французском языке имеет два значения: ensemble — "вместе, сразу, в одно время"; semblable — "похожий, подобный". Ансамблевое музицирование зародилось практически одновременно с

появлением первых музыкальных инструментов. Ведь по сути два ударных инструмента, сопровождающие ритуальный танец - это уже ансамбль.

В этой работе мы не будем углубляться в особенности ансамблевых жанров эпох Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма и Романтизма.

Остановимся чуть подробнее лишь на историческом периоде начала XX века, так как именно в это время наступает период активного развития музыки для ударных инструментов. Это дало нам наиболее большой выбор пьес для исполнения в ансамбле ударных инструментов и фортепиано.

В начале XX века в **Америке** активно стал развиваться новый стиль - джаз. Так как корни джазовой музыки уходят в африканскую народную музыку, то ударным инструментам в ней отводится далеко не последнее место. Более того, в джазовых ансамблях зачастую группа ударных была представлена очень широко: разного вида барабаны, тарелки (до появления полноценной ударной установки, в джазовом ансамбле на барабанах и тарелках играли зачастую не менее 2-3-х музыкантов-ударников), ксилофон, гlockenspiel (металлофон) и самая разнообразная перкуссия.

Именно с джазовыми ансамблями связано одно из самых значительных изменений в конструкции ксилофона. Так из 4-х рядного (конструкция, созданная в XIX веке музыкантом из Белоруссии Михоэлом Гузиковом) он стал 2-х рядным. Бруски стали располагаться на нем по аналогии с клавишами фортепиано. Диапазон был увеличен до 3 октав, благодаря чему, значительно расширился репертуар.

В то же время в **Советском Союзе** в 1930 году появилось первое в истории музыки произведение для ударных инструментов. Это была сцена погони из оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича, в партитуре которой звучат только ударные инструменты.

Рассматривая творчество многих выдающихся композиторов XX века: И.Стравинского и Б.Бартока, нововенцев, О.Мессиана, Д.Шостаковича, С.Прокофьева и других зарубежных и отечественных мастеров второй половины столетия, в поле зрения исследователя попадают сочинения, выполненные в стиле «шумовой сонорности» либо в смешанной технике.

Интересно, что многие композиторы первой половины XX века, соответственно своим замыслам, рассматривают фортепиано как ударный инструмент, обнажая молоточковую природу звукоизвлечения и доводя ее до предела. Под влияние ударных попадает фортепиано и в партитурах композитора Д.Шостаковича: в разработке 1 части Пятой симфонии

остинатные фигуры в его партии, помещенные в низкий регистр, по штриху и синтаксическим фразам копируют ударные - так композитор добивается искажения характера лирической темы побочной партии.

Ещё одно направление в советской музыке, которое мы не могли обойти стороной - это **эстрадная музыка**. Первые джазовые ансамбли в СССР начали свою активную деятельность с 1926-1929 годов (ансамбли под управлением А. Цфасмана и под управлением Л. Утёсова) и впоследствии претерпели большую трансформацию. Так в 60-е годы XX века происходит полное размежевание эстрадной музыки и джаза. Эстрада становится всё более песенным, а джаз — инструментальным жанром. С появлением бит-музыки эстрадная песня, впитав в себя твисты, шейки, становилась все более развлекательной. Но в то же время активно стала развиваться музыка для кинофильмов, которая исполнялась именно эстрадными ансамблями и оркестрами. Здесь стоит отметить таких композиторов, как А. Петров, М. Дунаевский, Г. Гладков, А. Запенин, А. Рыбников и другие.

Исходя из вышесказанного, мы выделили для разучивания и совместного музицирования с учащимися три основных направления: музыка советских композиторов начала XX века, джаз и эстрадные композиции второй половины XX века.

Роль ансамблевого музицирования в современной системе профессиональной подготовки юных музыкантов

Трудно переоценить такую форму работы, как игра в ансамбле. Во-первых, такой вид работы нравится практически всем детям без исключения. Во-вторых, ансамблевое музицирование решает ряд психологических и обучающих задач.

Изначально у нас была гипотеза, что учащимся, которые чувствуют себя неуверенно на сцене, будет легче выступать в коллективе. Но при первых же репетициях мы увидели, что в большинстве случаев такие дети стесняются даже друг друга, и тем более незнакомого взрослого педагога. Поэтому первой нашей задачей стало желание наладить дружеское общение между участниками ансамбля и создать благоприятную творческую атмосферу.

В начале каждого занятия мы проводили с детьми небольшие беседы на повседневные темы (о делах в общеобразовательной школе, об их увлечениях помимо музыки и т.д.), чтобы дать им понять, что мы здесь не только для того, чтобы учиться играть, но и для того, чтобы общаться и обмениваться эмоциями. Постепенно участники ансамблей стали доверять друг другу и тем самым контакт на уровне общения был достигнут. А значит наладить слаженность и понимание замысла друг друга в ансамблевом музицировании стало гораздо легче.

В процессе занятий и репетиций мы поддерживали тех юных музыкантов, у которых что-то не получалось, помогали преодолеть некоторые трудности непосредственно на уроке. Этим мы показывали ребятам **пример помощи товарищу**, с которым они играют в ансамбле. Впоследствии наши ученики стали самостоятельно музицировать (например, приходили раньше до занятия или собирались между другими занятиями в музыкальной школе) и помогать друг другу в разучивании нотного текста, работе над динамикой и других исполнительских и творческих вопросах.

В то же время учеников, которые особенно успешно справлялись с теми или иными задачами в ходе работы над произведением - будь то правильно исполненный текст, удачно придуманный подголосок к теме или чуткость к другим участникам ансамбля, мы обязательно хвалили. Таким образом создавалась **ситуация успеха**, которую старались повторить и другие учащиеся.

Одна из особенностей ансамблевой игры в том, что в отличие от сольного исполнения или игры в оркестре, где творческий замысел

подчиняется воле дирижера, все **члены ансамбля равноправны**. Каждый из них привносит в общее дело свою музыкальную краску, своё видение музыкального образа и в то же время чутко реагирует на исполнение других участников ансамбля.

Можно сказать, что работа над произведением в ансамбле - это модель социального взаимодействия, которая помогла нашим ученикам открыть для себя круг друзей, с которыми они могут не только общаться и дружить, но и вместе заниматься творчеством и музыкой.

После того, как ребята познакомились друг с другом, они стали активно интересоваться и инструментами, на которых играют товарищи. Если для учащихся класса ударных инструментов фортепиано не был каким-то необычным и новым инструментом, то для юных пианистов ударные инструменты стали настоящим открытием.

Мы не стали препятствовать интересу детей и предлагали им **исполнять несложные партии на ксилофоне или перкуссии** в сборных ансамблях. Ученики самостоятельно или с помощью учащихся класса ударных инструментов разучивали партии и с удовольствием участвовали в общих репетициях и на концертах.

Игра даже на простейших музыкальных инструментах значительно улучшила навыки чтения с листа нот, чувство ритма, внимательность и трудолюбие у тех учащихся, которые испытывали с этими навыками и качествами личности трудности.

Параллельно с разучиванием готовых партитур мы внесли в работу элементы **импровизиционного музицирования**. Учащимся предлагалось сочинить свою мелодию на основе гармонической последовательности, играя её на фортепиано, ксилофоне или колокольчиках, а также придумать партии для ударной установки или перкуссии к пьесам, выученным на уроках специального фортепиано. Эта форма работы позволила учащимся на практике применить знания по теории музыки, развивать гармонический и ладовый слух, закреплять знания о простейших формах и музыкальных жанрах.

Конечно же стоит отметить, что время самостоятельных и дополнительных занятий учеников тоже увеличилось. Это благотворно сказалось на общем уровне исполнительских навыков, что с удовольствием заметили не только мы - педагоги, но и сами дети.

Таким образом, игра в смешанном ансамбле успешно решает несколько задач:

Психологические:

- развитие у учащихся чувства ответственности, трудолюбия, взаимопомощи;
- формирование навыков дружелюбного общения, формирование круга общения юных музыкантов;
- преодоление страха перед публичными выступлениями, вовлечение всех учеников в концертную деятельность (независимо от их уровня исполнительских навыков);
- организация досуга учеников ДШИ и побуждение их к самостоятельному музицированию.

Общеразвивающие:

- обогащение музыкальной культуры и кругозора;
- мотивация к самостоятельным и дополнительным занятиям;
- закрепление и практическое применение знаний по теоретическим музыкальным дисциплинам;
- формирование творческой среды для самореализации учеников.

Исполнительские:

- развитие чувства ритма, ладового и гармонического слуха;
- совершенствование навыков исполнения штрихов, динамики, мелизмов, темпа и агогики;
- ритмическая синхронность при ансамблевом исполнении произведения.

Виды совместного музицирования и особенности их организации в классах специального фортепиано и ударных инструментов

В ходе нашей работы мы выделили такие виды ансамблей:

- фортепиано - малый барабан/перкуссия
- фортепиано - ксилофон
- фортепиано - ударная установка
- ансамбль ударных инструментов - фортепиано

В этом разделе мы чуть подробнее расскажем о каждом из этих видов.

Ансамбль **“Фортепиано - малый барабан”** - это самый первый вид, который мы предлагаем ученикам 1-2 классов. В этом ансамбле ведущая роль отводится партии фортепиано. Обычно уже разученное произведение в классе специального фортепиано ученик-ударник “раскрашивает” партией малого барабана.

Для такого рода ансамблей подходят самые разные жанры музыки. В первую очередь, это разнообразные марши и танцы, программные произведения.

Рекомендуемые сборники произведений для младших классов:

- Г.Бутов. Нотная папка ударника №1. Начальный этап обучения. Тетрадь 4.
- “Пьесы для малого барабана и фортепиано”, сост. В.Эскин
- “Хрестоматия для ударных инструментов. Часть 1” сост. А.Разумов

В то же время не стоит пренебрегать этим видом ансамбля и с учениками более старшего возраста 3-5 годов обучения. Начинающие пианисты к 3-му году обучения уже обладают достаточными исполнительскими навыками и музыкальным опытом, чтобы исполнять более интересную программу. Для учащихся на ударных инструментах к малому барабану можно добавить хай-хэт (если этого требует замысел автора). Ученикам 3-5 года обучения мы предлагаем более сложные по форме и музыкальному образу произведения.

Рекомендуемые сборники произведений для средних и старших классов:

- Н.Васильченко “Игрушки” Пьесы для малого барабана и фортепиано под редакцией Бориса Эстрина
- “Хрестоматия для малого барабана и фортепиано”, редактор-составитель В.Ловецкий
- Д.Палиев. Пьесы для малого барабана и фортепиано.
- В.Эскин. Пьесы для малого барабана (ударной установки) и фортепиано. Тетрадь 1.

Стоит отметить, что в качестве инструмента, добавляющего краску фортепианному произведению, можно и нужно использовать не только малый барабан. Например, в пьесе “Танец дикарей” Е.Накады (редакция партии ударных А.Б.Жидких) мы использовали бонго, а к произведению “Цирковые лошадки” М.Красева очень подошло звучание коробочек (“лошадка стучит копытами по деревянному помосту”). Ученикам очень нравится такое необычное звучание и это подогревает их интерес к уже разученному произведению.

В ансамбле **“Фортепиано - ксилофон”** фортепиано выступает в роли аккомпанирующего инструмента. От пианиста этот вид требует более высокого уровня подготовки. Обычно такой ансамбль мы предлагаем ученикам с 3-го года обучения. Учащиеся 13-14 лет с удовольствием аккомпанируют начинающим ударникам 9-10 лет. Старшие ученики в таком ансамбле чувствуют себя взрослыми и ответственными концертмейстерами и со своей стороны стараются помочь начинающим ударникам в решении музыкальных задач.

Иногда мы намеренно давали ребятам возможность порепетировать самостоятельно и эти ситуации раскрывали творческий потенциал начинающих музыкантов иногда с неожиданной для нас стороны. Например, одна из учениц довольно доступно и наглядно объяснила первокласснику особенности трёхчастной формы, а другая предложила свой динамический план развития музыкальной темы.

Репертуар для такого вида ансамбля подобрать не сложно. В зависимости от мастерства ученика-пианиста можно подобрать пьесы из хрестоматий для ударных инструментов и сборников пьес для ксилофона.

Рекомендуемые сборники произведений:

- Хрестоматия для ударных инструментов. Часть 1. сост. А.Разумов
- Г.Бутов. Нотная папка ударника №1. Начальный этап обучения. Тетрадь 2.

- Н.Живкович. Моя первая книга. 15 пьес для ксилофона и маримбы.
- Т.Егорова, В.Штейман “Хрестоматия для ксилофона и малого барабана”
- Сборник пьес в обработке для ксилофона и фортепиано В.Штеймана и А.Жака. тетрадь 2.
- Ксилофон. Учебный репертуар ДМШ (1-4 классы) редактор-составитель Н.А.Мултанова
- Ксилофон. Репертуар ДШИ (1-5 классы) редактор-составитель А.Школяр

Ансамбль **“Фортепиано - ударная установка”** стал для наших старших учеников самым любимым.

С помощью ударной установки ребята делали из “обычной” фортепианной пьесы настоящую “эстрадную композицию”. Даже самые простые джазовые пьесы в сочетании со свинговыми ритмами ударных становятся красочными и вдохновляющими.

Но такой вид ансамбля стал и самым сложным для исполнения.

Со стороны начинающего пианиста нужно безупречное знание нотного текста и понимание музыкального замысла. Так как в ансамбле “фортепиано - ударная установка” ведущая роль отведена фортепиано, то и все динамические оттенки, изменения темпа и толкование музыкального образа идут в первую очередь от пианиста.

Ударник в таком ансамбле выступает “сердцем”, стук которого придаёт музыке жизнь, но в то же время он не должен быть излишне громким, сбиваться с размера или быть ритмически не точным.

Баланс - пожалуй самое важное слово для описания этого вида музицирования. Именно соблюдение баланса требует от участников ансамбля наибольших усилий, определённых исполнительских навыков, четкое представление музыкального образа, умение слышать партнёра и чутко реагировать на его трактовку музыкального образа.

Здесь, пожалуй, стоит подробнее остановиться на репертуаре.

В процессе поиска интересных произведений для ансамблей с ударными инструментами мы узнали о двух замечательных американских педагогах - композиторах Вильяме Гиллоке и Марте Мийер. Их простые и выразительные произведения для фортепиано стали отличной основой для создания интересных музыкальных экспериментов с ударными инструментами.

Марта Мийер - независимый преподаватель фортепиано и композитор. Она проживает в Лейк-Сити, Флорида, куда она переехала после окончания с отличием Университета штата Флорида . Марта известна тем, что сочинила огромное количество сборников, в которые входят сольные пьесы и ансамбли для начинающих пианистов разных жанров и стилей.

Многие из ее произведений появляются в экзаменационных программах Королевской консерватории Канады и Канадской консерватории. Марта Мийер также известна своими сборниками для фортепиано "Романтические впечатления", которые содержат пьесы для продвинутых пианистов.

Помимо этого Марта Мийер является членом Национальной ассоциации учителей музыки, Ассоциации учителей музыки штата Флорида и Национальной гильдии преподавателей фортепиано. Она также принимает участие во многих конкурсах во Флориде в качестве арбитра.

Рекомендуемые сборники:

- Марта Мийер "Браво!" (все выпуски) - несложные разножанровые пьесы для начинающих пианистов.
- Марта Мийер "Джаз, Регги и Блюзы" (все выпуски) - простые джазовые композиции
- Марта Мийер "Джаз, Регги и Блюзы для двоих" (все выпуски) - сборники джазовых пьес в 4 руки
- Марта Мийер "Романтические впечатления" (все выпуски)

Вильям Гиллок – один из ярких американских педагогов и создателей фортепианной музыки для детей и юношества. Его произведения звучат на музыкальных фестивалях и конкурсах всего мира. Автор огромного творческого наследия, Вильям Гиллок является также создателем нескольких музыкальных образовательных организаций, множества творческих конкурсов.

Вильям Гиллок был награжден премией за заслуги в музыкальном образовании, также он занесен в книгу «Кто есть Кто для американской нации», отмечен разными высокими национальными обществами, как активный новатор и пропагандист, преподаватель и композитор. Американская государственная ассоциация музыкальных клубов в свое время вручила Гиллоку Национальную американскую награду «За выдающиеся достижения в музыке».

Музыка, написанная Вильямом Гиллоком, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Его музыка отличается

особой мелодичностью, современностью интонаций, тонкой гармонизацией, изысканной пианистичностью, удобно «лежащей на пальцы» фактурой.

Рекомендуемые сборники:

- В.Гиллок “Детский альбом”
- В.Гиллок “Лирические прелюдии в романтическом стиле”
- В.Гиллок “Акцент” (выпуски 6-8)

В разделе “Подбор репертуара и его адаптация для конкретного состава ансамбля” мы подробнее опишем как написать и разучить с учениками партию для ударной установки.

Следующий вид ансамбля **“Ансамбль ударных инструментов - фортепиано”** можно назвать нашей творческой лабораторией. Дело в том, что в период нашего сотрудничества наши ученики не сыграли ни одной заранее подготовленной аранжировки,. Мы писали и дополняли партии инструментов в процессе работы.

В 2020-2021 году ансамблем ударных инструментов было сыграно 2 произведения. И в обоих случаях он выступил аккомпанементом.

А.Петров “Вальс” из кинофильма “Берегись автомобиля” - знаменитое произведение, переложение которого есть для ансамбля ударных инструментов. Но у нас была солистка-девочка, которая учится играть на флейте. Она разучивала это произведение на уроках специальности. И, вдохновившись замечательной аранжировкой питерского ансамбля “MarimbaMix”, мы написали свой вариант аккомпанемента для флейты.

Опыт оказался очень успешным. Зрители на отчётном концерте отделения духовых и ударных инструментов высоко оценили эту работу.

Песня “Город чести и мощи России” - стала вторым произведением, исполненным ансамблем ударных инструментов. Эта работа особенно дорога нам, так как автором музыки является наш коллега - педагог ДШИ №1 Александр Васильевич Белоусов, а автором слов поэт-фронтовик Степан Яковлевич Поздняков. Песня о нашем родном городе-герое Туле изначально была выбрана для разучивания в концертмейстерском классе ученицей 7-го класса. Но в процессе подготовки мы поняли, что музыкальный образ можно сделать ярче звуками маршевого барабана и

тарелок. Но и наша ученица-флейтистка не смогла остаться в стороне и тоже попросила написать для неё партию. Песня “Город чести и мощи России” также была исполнена на отчётном концерте отделения духовых и ударных инструментов.

Ссылки на видео-примеры всех предложенных видов ансамблей вы можете найти в приложении.

Подбор репертуара и его адаптация для конкретного состава ансамбля

Чтобы заинтересовать учеников и создать на уроке творческую и дружелюбную атмосферу, мы знакомим их с музыкой различных направлений. Так как в программу ФГТ и для фортепиано, и для ударных инструментов входит обязательное изучение классических произведений русской и зарубежной музыки, то нам показалось интересным и благотворным обратить внимание учащихся на джазовую и эстрадную музыку XX и XXI веков.

Надо сказать, что не сразу эти направления дались ученикам легко. Для них было открытием, что играть свинговые ритмы на ударной установке и синкопированный ритм на фортепиано не так уж и просто. Но в процессе разучивания ребята пришли к пониманию стиля и уверенно применяли усвоенные навыки в импровизационных упражнениях.

Несомненно нужно учитывать современные музыкальные пристрастия и увлечения подрастающего поколения. Иногда учащиеся сами просят найти и разучить с ними какое-то произведение. Таким образом, в нашем репертуаре появилось произведение Г.Кингстей “Золотые зёрна кукурузы” и замечательные миниатюры Юрико Накамура - японской пианистки и композитора.

Каждый ансамбль уникален по своему составу. Это зависит от наличия тех или иных музыкальных инструментов в ДШИ и ДМШ, от исполнительских навыков учащихся, играющих на этих инструментах и, что немаловажно, от времени, которое дети и педагоги могут уделять совместным, индивидуальным и самостоятельным занятиям. Среди этих причин нельзя выделить что-то наиболее важное, в случае организации ансамбля все эти факторы имеют весомое значение.

Конечно, самыми яркими исполнениями на концертах могут похвастаться те коллективы, в которых ученики постоянно работали над совершенствованием своих исполнительских навыков, посещали все занятия (в том числе и дополнительные), эмоционально и активно участвовали в подготовке концертных номеров.

Но в то же время здесь играет роль и музыкальный материал, который мы предлагаем ребятам. Для большинства произведений мы делали свои переложения и аранжировки, исходя из способностей и особенностей своих учеников.

Умения и знания, которые необходимы для создания переложений и аранжировок музыкальных произведений для ансамблей “фортепиано-ударные инструменты”:

1. **Владение нотными редакторами.** Как ни крути, но играть по напечатанному нотному тексту гораздо легче и удобнее, чем по рукописному. Разнообразие современных нотных редакторов (Finale, Sibelius, MuseScore и т.д.) позволяет выбрать наиболее удобный, понятный и доступный для того, чтобы не только записать партитуру и отдельные партии, но и услышать как это будет звучать. В то же время пользование нотным редактором даёт возможность оперативно и легко редактировать готовые партии (транспонировать в другую тональность, заменять инструменты, добавлять подголоски и новые партии и т.д.)
2. **Знание диапазона музыкального инструмента, особенностей (приёмов) звукоизвлечения** и умение правильно это записать. Скажем честно, в нашем педагогическом дуэте с этим изначально были проблемы. В мировой практике до сегодняшнего дня не существует единой системы записи партий для ударных инструментов, поэтому о способах записи нот, аппликатуры и специфических приёмов звукоизвлечения мы договаривались в процессе работы, основываясь на принципах понятности ученикам и возможностях нотного редактора.
3. **Знания по теории музыки и гармонии.** В первоисточнике некоторых пьес не всегда хватает фактуры аккордов и подголосков, чтобы сочинить партию для какого-либо инструмента. Поэтому понимание гармонической основы и логики её развития очень помогает придумать такую партию, которая обогатит и украсит весь ансамбль.
4. **Обладание начальными композиторскими навыками.** Если в процессе переложения музыкального произведения для ансамбля “фортепиано-ударные инструменты” можно обойтись без сочинения новых партий, то в аранжировке без этого никуда. Сама суть аранжировки в том, чтобы обогатить произведение новыми музыкальными красками, добавить разнообразие, но в то же время

оставить его основу: мелодию, гармонию, форму. Очень порадовало то, что наши ученики тоже участвовали в процессе создания партий для своих инструментов. Иногда их импровизации в процессе разучивания произведений очень удачно входили в итоговый вариант партитуры.

5. **Умение пользоваться каталогом ритмических рисунков для ударных инструментов.** Это, конечно, не обязательное условия, но очень помогает в работе над партитурой и делает результат более интересным и ярким. Таким каталогом могут стать готовые сборники: И.Н. Авалиани “Класс ударной установки в ДМШ”, В.Ловецкий “Партитуры танцевальных ритмов для ритмической группы оркестра”, Б.Эстрин “Шаг за шагом” и т.д. Можно составить и свой собственный каталог на основе разученных упражнений и этюдов с учениками класса ударных инструментов.
6. **Понимание стилистики и жанра музыкального произведения.** В работе над некоторыми переложениями и аранжировками мы обращались к оркестровым и ансамблевым вариантам исполнения произведений, слушали другую музыку этого же композитора или этой эпохи. Это позволило нам понять особенности фактуры и способы передачи стиля, которые мы применили в своих аранжировках.

Отдельно хочется рассказать **о работе над партией ударной установки** в процессе работы над эстрадными и джазовыми произведениями.

Здесь мы применяли 2 пути:

1. *Разучивание написанной партии для ударной установки.* Ученику предлагается заранее написанная партия для ударных.
2. *Импровизационный метод* мы применяли с учениками, которые уже уверенно владеют базовыми навыками игры на ударной установке. Сначала ученик прослушивает произведение и определяет какой из базовых ритмов на ударной установке подойдет к данному произведению. Затем отмечает в музыке возможные варианты для дублирования ритма, украшения мелизмами и “сбивками”, смены частей и другие возможности изменения партии ударной установки. Педагог помогает ученику подобрать нужный вариант или подсказывает свой. Таким образом подготовленные ученики могут на практике применять выученные ритмические схемы и упражнения.

Этапы работы над произведением в ансамбле “Фортепиано-ударные инструменты”

Для того, чтобы начать работу в смешанном ансамбле, нужно для начала принять решение о его организации. Педагоги должны договориться о том:

- какие ученики и в каком составе могли бы принять участие в этой работе,
- какую роль исполнит каждый из педагогов. Кто и когда будет разучивать партии, кто будет проводить общие репетиции и репетиции малыми группами,
- подобрать репертуар и обеспечить нотами всех участников коллектива.

Затем нужен небольшой подготовительный период перед первой общей репетицией. Обычно 1-2 недели каждый преподаватель по специальности разбирает партию и готовит учеников к первому сыгрыванию с другим или другими участниками ансамбля.

В ансамблях, где участвуют больше 2-х музыкантов, мы практикуем репетиции малыми группами. Например, учащиеся, играющие на ксилофоне и фортепиано, репетируют отдельно прежде, чем к ним присоединится ученик, играющий на ударной установке или перкуссии.

Далее в общих репетициях идёт работа над метро-ритмическим единством, балансом звучания инструментов, общей динамикой, штрихами, темпом. Процесс “сыгрывания” довольно длительный, трудоёмкий, но очень интересный и творческий.

Иногда учащимся нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть к звучанию другого инструмента. Особенно это касается пианистов, так как они привыкли играть сольно и звучание даже одного (а иногда их несколько!) другого инструмента очень их отвлекает. Самые юные участники ансамбля первое занятие обычно очень долго не могут сыграть даже 2 строчки уже хорошо выученного произведения. Здесь играет роль и сама необычная для них ситуации того, что они играют не одни, и то, что звучит новый и незнакомый для них инструмент. После нескольких попыток играть на фортепиано свою партию, дети зачастую просят поиграть на другом инструменте. После удовлетворения своего

любопытства начинающие музыканты возвращаются к своим инструментам и продолжается работа над ансамблевым музицированием.

Главная задача руководителя ансамбля - добиться того, чтобы музыкальное произведение стало тем творческим пространством, в котором учащиеся хорошо ориентируются и совместно воплощают общий музыкальный замысел. Ученики должны понимать, что в ансамбле нет худшего и лучшего исполнителя, каждый из них ценен и имеет право вносить свои идеи в процессе работы.

На финальном этапе подготовки концертного номера мы применяет метод видеозаписи ансамбля. Этот метод позволяет учащимся увидеть и услышать себя со стороны, исправить какие-то неточности в исполнении, улучшить некоторые моменты. Часто при прослушивании таких записей ребятам приходят интересные творческие идеи: добавить какой-то перкуссионный инструмент, сделать ярче динамику или изменить партию какого-то инструмента.

Одна из важнейших проблем - проблема психологической подготовки музыканта к сценическому выступлению. Чтобы максимально снять стресс, во-первых, учащимся нужно дать понять, что они достаточно хорошо подготовили произведение, чтобы выступить с ним на концерте. Во-вторых, мы заранее репетируем с ними все моменты выхода и ухода со сцены, поклона, подготовки своего инструмента, нот (если это необходимо).

В результате беседы с учениками оказалось, что часто именно организационные вопросы (“Что делать, если стул у пианиста слишком низкий?”, “Как правильно нести палочки для ударных?”, “Куда смотреть во время игры?”) волнуют участников ансамбля не менее, чем процесс исполнения музыки. Снимая все подобные вопросы задолго до концерта, мы снимаем с учащихся излишнее напряжение и помогаем им фокусировать своё внимание на музыке, которую они исполняют.

В то же время участники ансамбля на сцене чувствуют себя увереннее, чем сольные исполнители, так как у них есть “чувство локтя”, дружеская поддержка и гордость за ту работу, которую они проделали.

Заключение

Работа над ансамблей “фортепиано-ударные инструменты” - очень интересная и плодотворная с точки зрения развития общей музыкальности форма работы и для начинающих пианистов, и для юных ударников. Помимо того, что в ней решается большое количество учебно-педагогических задач, такая работа стимулирует творчество и педагогов, и учащихся.

За небольшой срок нашего сотрудничества мы сильно расширили музыкальный кругозор учеников, открыли им мир совместного музицирования, показали путь к самостоятельному творчеству.

Очень лестно было услышать от одной из выпускниц класса ударных инструментов такое высказывание: “Когда я начала играть в ансамбле, я почувствовала себя настоящим музыкантом и поняла, что точно продолжу заниматься музыкой после окончания музыкальной школы.”

Концертные номера, подготовленные в рамках ансамблевого музицирования, с успехом были представлены на концертах в Детской школе искусств №1 (Тула). Видеозаписи некоторых из них вы можете увидеть в приложении.

Список литературы

1. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
2. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред. сост. К.Х.Аджемов. - М.: Музыка, 1979.
3. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. М. - “Музыка”, 1981.
4. Лесовиченко А.М. «Детская музыка» как феномен культуры и её освоение в условиях педагогического вуза и колледжа // Вестн. каф. ЮНЕСКО. “Музыкальное искусство и образование”. - 2013. - № 3. - с. 100-105.
5. Лукьянова Е.П. Камерный ансамбль как вид музыкально-исполнительского искусства (психологический аспект) / Е.П. Лукьянова // Проблемы ансамблевого исполнительства: Межвузовский сборник статей / Урал. Гос. Консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2007. –С. 6 -17.
6. Шабунова И.М. Ударные инструменты в симфониях Д.Шостаковича // “Южно-Российский музыкальный альманах” - 2006. - №3. - с. 42-47.

Приложение

Ноты некоторых наших аранжировок и переложений для ударных инструментов и ансамбля “фортепиано-ударные инструменты” можно найти на сайте нотыдетям.рф в разделе [“ноты для ударных инструментов”](#):

Видеозаписи ансамблей:

[Е.Накада “Танец дикарей” - фортепиано, бонго](#)

[Г.Кингслей “Золотые зёрна кукурузы” - фортепиано, ксилофон](#)

[В.Гиллок “Сарабанда” - фортепиано, ударная установка](#)

[Е.Кривошеева “Полька” - фортепиано, ксилофон](#)

[А.Роули “Китайский мальчик” - фортепиано, коробочка](#)

[А.Петров “Вальс” из кинофильма “Берегись автомобиля” - ансамбль ударных инструментов, флейта](#)

[А.Белоусов, С.Поздняков “Город чести и мощи России” - фортепиано, ударные инструменты, флейта, голос.](#)

[Марта Мийер “Рэгтайм До-си-до” - фортепиано, ксилофон, ударная установка.](#)

[Д.Шостакович “Танец” из Первой балетной сюиты - фортепиано, малый барабан](#)