

Л.А.Петрова

«Прелюдия дождя»

Сборник дуэтов для гитары и виолончели

учебное пособие для учащихся
младших и средних классов ДМШ и ДШИ

Игра в ансамбле - это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. Занимаются этим и поныне.

Очевидно, что проблемы обучения и творческого развития должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. "Зажечь", "заразить" ребёнка желанием овладеть языком музыки – главная из первоначальных задач педагога.

Ансамбль – это коллективная форма игры, в процессе которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения. Исполнения в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь важно другое – чувствовать и творить вместе. Работа в коллективе, несомненно, сопряжена с определенными трудностями: не так легко научиться ощущать себя частью целого. В тоже время игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств – она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Более слабые учащиеся начинают подтягиваться до уровня более сильных, от продолжительного общения друг с другом каждый становится лучше как личность, поскольку воспитываются такие качества, как взаимопонимание, взаимоуважение, чувство коллективизма. Из сказанного можно сделать вывод – музыкант, никогда не игравший в ансамбле, многого лишает себя, ибо польза от этого рода занятий очевидна. Ансамблевое музицирование способствует хорошему чтению с листа, очень хорошо помогает в закреплении основных навыков звукоизвлечения.

Конечно, огромными развивающими возможностями обладает ансамблевое музицирование. Все мы знаем, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа. Ансамблевое музицирование учит слушать партнёра, учит музыкальному

мышлению: это искусство вести диалог с партнёром, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступить.

Ансамблевое музицирование позволяет с первых шагов обучения включать школьников в активную музыкальную среду. Они получают возможность уже в первые месяцы занятий выступать с небольшими ансамблевыми пьесами перед сверстниками.

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, метроритму принадлежит едва ли не главное место. Действительно, что помогает ансамблистам (а их может быть два и более) играть вместе, чтобы создавалось впечатление, будто играет один человек. Это ощущение метроритма. Он, по существу, выполняет функции дирижера в ансамбле, ощущение каждым участником сильных долей есть тот «скрытый дирижер». Ощущение сильных и слабых долей такта, с одной стороны, и ритмическая определенность «внутри такта», с другой. Вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры. Если при неточности исполнения остальных компонентов снижается только общий художественный результат, то при нарушении метроритма рушится ансамбль. Но не только в этом значение метроритма. Он способен влиять и на техническую сторону исполнения. Ритмическая определенность делает игру более уверенной, более надежной в техническом отношении. В ансамбле, разумеется, могут быть исполнители, у которых по разному развито чувство ритма. Необходимо, чтобы в ансамбле были ритмически устойчивые исполнители. Тогда и остальные участники ансамбля начнут тянуться к более сильным в ритмическом отношении.

Вообще, игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Ритм – один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма - важнейшая задача педагога.

Играя в ансамбле, необходимо быть экономным в расходовании динамических средств, распоряжаться ими разумно. Надо исходить из того, что, как бы ансамбль ни был бы богат яркими по тембру инструментами, одним из главных его резервов, придающих звучанию гибкость и утонченность, является динамика. Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях. Ничего не выйдет, если все будет иметь равную силу. Воспитав такое ощущение динамики, участник ансамбля безошибочно определит силу звучания своей партии относительно других. В том случае, когда исполнитель, в партии которого звучит главный голос, сыграл чуть громче или чуть тише, его партнер сразу среагирует и исполнит свою партию также чуть громче или тише.

Итак, делаем выводы:

1. Ансамблевое музицирование способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического).

2. Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Она помогает заложить элементарные основы ритма, а так же овладеть более сложными метро-ритмическими категориями.

3. Ансамблевое музицирование способствует развитию памяти.

4. Работа над ансамблем интенсивно развивает образное мышление учащихся и формирование обобщённых музыкальных понятий.

5. Ансамблевая игра оказывает положительный эффект на процесс развития игровых способностей.

6. Ансамблевая игра может быть включена в различные виды деятельности учащихся в классе (импровизацию, чтение с листа, подбор по слуху).

7. Ансамблевое музицирование представляет форму сотрудничества ученика и учителя. Позволяет учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Выступает как коллективный вид деятельности.

Когда учащийся впервые получит удовлетворение от совместно выполненной работы, почувствует радость общего порыва, взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат. Ученик почувствовал своеобразие и интерес совместного исполнительства.

Данный сборник представляет собой редкое сочетание ансамблевой музыки, с одной стороны – популярнейшая гитара, с другой стороны – редкий на сегодняшний день инструмент в музыкальных школах: виолончель.

Целью создания данного учебно-методического пособия послужила необходимость привлечь внимание и популяризировать виолончель и представить образцы ансамблевой музыки необычного формата, что несомненно должно вызвать интерес у учеников, занимающихся на этих инструментах, и преподавателей.

Звуковое соотношение гитары и виолончели представляется автору сборника достаточно выигранным, так как оба инструмента обладают мягким камерным звуком. Расширение ансамблевого репертуара для исполнителей на обоих инструментах также является достоинством данного сборника.

Репертуар подобран таким образом, чтобы вызвать максимальный интерес и удовольствие от совместного музицирования. В сборнике представлены пьесы современных композиторов. Дети с удовольствием играют эту музыку, что послужит обогащению педагогического ансамблевого репертуара, основой и базой которого, несомненно, остаются классические произведения.

Пьесы таких авторов, как Э. Торлакссон, О. Лукьянчиков, О. Киселев и другие являются дополнением к образцам классической гитарной музыки, а их сочетание с виолончелью является редким образцом ансамблевого музицирования.

В сборнике представлены несложные пьесы для начальных и средних классов музыкальной школы.

