

Сафиуллин Сергей Аликович,

Военный университет имени князя Александра Невского,
г. Москва

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД ФОРТЕПИАННЫМ АНСАМБЛЕМ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА (ВОЕННЫХ ДИРИЖЁРОВ) ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется понятие «фортепианного ансамбля», его видов и жанров, а также некоторые специфические особенности работы над ансамблевым репертуаром с будущими дирижёрами военных духовых оркестров, обосновывается необходимость освоения обучающимися-дирижёрами навыков фортепианного исполнительства во всём его многообразии.

Ключевые слова: фортепианная педагогика, фортепианный ансамбль, ансамблевое исполнительство, военные дирижёры.

Современное музыкальное образование охватывает весьма широкий спектр дисциплин, помогая молодому музыканту овладеть как можно большим объёмом профессиональных знаний и умений, максимально расширяя диапазон педагогических средств, направленных на повышение уровня эрудиции и интеллектуального кругозора новых поколений музыкантов-профессионалов. «Целью профессионального музыкального обучения является воспитание цельной артистической натуры, обладающей высокой внутренней культурой, включающей в себя исполнительский, музыкально-теоретический и общегуманитарный аспекты». [2, с. 103] Процесс освоения профессии дирижёра длителен и сложен. Охватывая все музыкальные дисциплины, которые изучают будущие дирижёры военных духовых оркестров за время обучения в ВИ(ВД)ВУ, можно с уверенностью сказать, что фортепиано как

сопутствующий инструмент в их изучении имеет важнейшее значение. Осознание роли фортепиано в профессиональной подготовке будущих дирижёров военных духовых оркестров является неременным условием их профессионального становления. Как следует из многолетней учебной практики, при выборе оркестрового репертуара и подготовке к репетициям с оркестром военные дирижёры непременно проходят этап ознакомления с произведением на фортепиано, что делает навыки фортепианного исполнительства ещё более ценными для их дальнейшей профессиональной деятельности.

В классе фортепиано одним из базовых направлений работы, наряду с сольным исполнительством и освоением искусства аккомпанирования, является формирование навыков ансамблевой игры. Ансамблевое исполнительство оказывает огромное позитивное влияние как на развитие профессиональных пианистических навыков обучающихся, так и развитие их личностных качеств. Будущие военные дирижёры выносят из опыта ансамблевого музицирования даже больше, чем студенты фортепианных факультетов музыкальных вузов, т.к. процесс их обучения ориентирован на приобретение опыта работы в музыкальных коллективах с различным количеством участников. Совместное преодоление технических трудностей, синхронность и слаженность исполнения, создание общей художественно-образной интерпретации у партнёров по фортепианному ансамблю являются проекцией более масштабной дирижёрской работы с оркестром.

«Умение играть с один или несколькими партнёрами – важная сторона профессионального мастерства музыканта-исполнителя. Сольное выступление артиста (без аккомпанемента, без партнёров) возможно лишь в очень ограниченных сферах инструментальной деятельности (концерты пианистов). Симфоническая, оперная, камерная музыка требуют для своего воплощения творческого объединения исполнителей». [1, с. 3]

Есть принципиальные различия в процессе создания исполнительской интерпретации у пианиста-солиста и ансамблиста: в первом случае исполнитель самолично формирует музыкально-художественный образ пьесы и воплощает его в звуках, а во втором случае он может воспроизвести лишь часть музыкального произведения, ограниченную его партией. Причём, даже доскональное знание этой партии ещё не делает участника ансамбля настоящим «партнёром» по отношению к остальным: он становится таковым только в процессе совместной работы с другими участниками ансамбля. «Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются они их объединёнными усилиями» [1, с. 3-4]

В мировой фортепианной литературе представлен довольно обширный перечень ансамблей, относящихся к различным видам и имеющих разнообразные особенности. Освоение обучающимися различных типов и видов фортепианных ансамблей необходимо не только для гармоничного профессионального роста, но и для понимания специфических особенностей каждого из жанров ансамблевой музыки. В контексте обучения будущих военных дирижёров понятия «фортепианного ансамбля» и «фортепианного дуэта» нередко отождествляются, что не вполне соответствует истине. В педагогической и исполнительской практике встречается масса примеров фортепианных ансамблей в шесть или восемь рук, когда за одним инструментом находится трое и даже четверо пианистов, либо исполняемое произведение требует три, либо четыре фортепиано. В качестве примера можно привести входящие в учебный репертуар обучающихся в классе фортепиано ВИ(ВД)ВУ Вальс и Романс в 6 рук С.В.Рахманинова и «Марш-галоп» в 8 рук А.Лавиньяка.

Исходя из типологии фортепианных ансамблей, предложенной И.И.Польской, «основными типами фортепианного дуэта являются: 1)

ансамбль двух исполнителей в четыре руки на одном фортепиано; 2) ансамбль двух исполнителей на двух фортепиано. Существует ряд ансамблевых модификаций, родственных обоим типам фортепианного дуэта: а) модификации четырехручного дуэта на одном фортепиано: неполный четырехручный дуэт (в три руки на одном фортепиано); ансамбль трех исполнителей в шесть рук на одном фортепиано; б) модификации дуэта на двух фортепиано: ансамбль трех или более исполнителей на трех и более фортепиано; в) модификации синтезирующего характера: ансамбль четырех исполнителей в восемь рук на двух фортепиано (сочетание двух четырехручных дуэтов на двух фортепиано); ансамбль четырех исполнителей в шесть рук на двух фортепиано (сочетание двух неполных четырехручных дуэтов на двух фортепиано)». [4, с. 4]

В профессиональной исполнительской среде именно ансамблевые произведения для двух фортепиано, как наиболее яркие и «концертные», завоевали максимальную популярность. Это объясняется следующими факторами: большая свобода и самостоятельность участников ансамбля, чем при игре на одном инструменте, большие музыкально-художественные средства ансамбля, возможность каждого из партнёров распоряжаться своим инструментом и педалью, а также наличие свободное пространства для самовыражения.

Произведения в четыре руки для одного инструмента чаще изучают с целью совместного музицирования и приобретения учебных знаний и навыков, что не всегда подразумевает дальнейшее эстрадное выступление ансамбля. В случае четырёхручного исполнения на одном инструменте клавиатура между участниками ансамбля разделена поровну. В большинстве случаев у исполнителя первой партии представлен мелодический материал, а у второй партии – аккомпанемент. Традиционно ответственность за использование педали лежит на второй партии. Несомненный педагогический потенциал заключён в фортепианных ансамблях для исполнения в восемь рук. Являясь

фортепианным вариантом квартета, такие сочинения воспитывают в участниках ансамбля чувство коллективной ответственности и способствует профессиональному развитию будущих военных дирижёров даже больше, чем фортепианные дуэты. Исполнение фортепианной музыки в восемь рук компенсирует сравнительную простоту отдельных партий усложнением ансамблевых задач. Тем не менее, данный вид ансамбля используется в учебном процессе существенно реже, чем фортепианный дуэт. Это объясняется скудностью репертуара, нуждающегося в пополнении как оригинальными сочинениями, так и фортепианными транскрипциями. Фортепианные ансамбли в три руки и в шесть рук также исполняются довольно редко в сравнении с четырёхручными, по той же причине недостаточно разработанной репертуарной базы.

Ансамблевый репертуар обучающихся в классе фортепиано ВИ(ВД)ВУ может быть разделён на следующие группы:

- симфонические произведения в переложении для фортепиано в 4 руки (увертюры, симфонии);
- произведения служебно-строевой направленности (марши, гимны, патриотические песни);
- оригинальные произведения для фортепиано в 4 руки;
- оригинальные произведения для двух фортепиано;
- произведения для исполнения в 6 и 8 рук.

Переложения оркестровых пьес для фортепиано в четыре руки можно считать хорошим материалом для развития навыков чтения с листа на фортепиано. Это ещё одно важное направление в подготовке будущих военных дирижёров, ведь благодаря такому виду совместного музицирования обучающиеся одновременно выступают в двух ипостасях: как участники фортепианного дуэта и как музыканты оркестра. Одной из традиций МГК им. П. И. Чайковского, по воспоминаниям Е. Ф. Светланова, было описанное выше совместное музицирование студентов-дирижёров в четыре руки, посредством

которого происходило ознакомление с новой музыкой. В классе Н.Н. Черепнина, профессора Санкт-петербургской консерватории, оркестровый репертуар так же изучался подобным образом: обучающиеся самостоятельно проигрывали в четыре руки предложенные профессором произведения, сами находили нужный характер звучания, темпы, а также производили анализ музыкальной формы. Как следует из приведённых примеров, в процессе освоения оркестровых сочинений на фортепиано в виде переложений для четырёхручного исполнения у обучающихся формируется не только ценный навык беглого чтения с листа, но и проводится частичный теоретический и гармонический анализ исполняемого произведения, обучающиеся анализируют тембровую и динамическую структуру сочинения, приобретают навыки сольфеджирования мелодии и работы в малом коллективе.

Исполнение произведений служебно-строевого репертуара в переложении для четырёхручного ансамбля также носит специфический характер, являясь неотъемлемой частью подготовки будущих дирижёров военных духовых оркестров. Специфика данного учебного заведения подразумевает глубокое изучение военной музыки (гимны, марши и т.п.), и потому весь репертуар военно-оркестровой службы представлен в переложениях для четырехручного исполнения. Ни одно мероприятие, связанное с памятливыми датами военной истории, не обходится без маршей, патриотических песен и музыки воинских ритуалов. Также ни одно официальное мероприятие не обходится без исполнения Государственного Гимна, также представленного в различных вариантах, в том числе и в виде фортепианного ансамбля.

Несомненно, работа над фортепианным ансамблем – весьма ответственный процесс, который требует от обучающихся хорошего знания своей партии, взаимопонимания и слаженности с партнёрами, умения добиваться точного и выразительного исполнения и стремиться к раскрытию художественного смысла произведения. «Использование в педагогической практике разных видов фортепианного ансамбля ведет к обогащению

интеллектуально-познавательной сферы учащихся, привитию разнообразных ансамблевых умений и навыков, содействует развитию творческого потенциала учащихся». [3, с.301] Каждый участник фортепианного ансамбля должен обладать особой способностью понимать и разделять не только эмоции партнёра, но и предугадывать возможные импровизационные нюансы этих эмоций. Совместная игра – это прежде всего коллективный труд, усилия нескольких исполнителей, направленные к одной цели и воплощающих замысел, общий для всех участников ансамбля.

Список литературы:

1. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники [Текст]. - Москва: Музыка, 1971. - 94 с.
2. Майковская Л.С., Кодинцева Д.Ю. О применении методов проблемного обучения в фортепианной подготовке дирижёров военных духовых оркестров // Искусство и образование. 2021. №5 (133). С. 101-107
3. Мартынова, О.В. Жанровые особенности разных видов фортепианного ансамбля // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, № 1, 2010. С.297-302.
4. Польская И.И. Развитие жанра фортепианного дуэта в австро-немецкой романтической музыке: Дис. ... канд. искусствовед. – СПб., 1992. – Т. 1. – 213 с.