

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)/THEORY AND METHODS OF TEACHING AND UPBRINGING (BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION)

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.165.99> EDN: OIMMTK**РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРТЕПИАННОМ АНСАМБЛЕ**

Научная статья

Курлапов М.Н.^{1,*}, Пан Б.²^{1,2} Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (thorny_mi[at]mail.ru)

Аннотация

В статье описываются педагогические аспекты развития навыков взаимодействия в фортепианном ансамбле как основы исполнительского мастерства. Актуальность темы заключается в повышении роли ансамблевого музицирования в современном музыкальном образовании. Новизна работы состоит в структурировании комплекса взаимодействия (коммуникативные, перцептивные, интерактивные, рефлексивные навыки) и в описании практических методов их развития. Методология включает анализ научно-методической литературы и обобщение педагогического опыта ансамблевого обучения. Приводятся специфические особенности фортепианного ансамбля как модели коллективной деятельности, структура необходимых умений для слаженной совместной игры, эффективные методические приемы и организационно-педагогические условия успешного обучения (стабильность состава, позитивный психологический климат, использование видеозаписей для анализа). Сделаны выводы о значении фортепианного ансамбля в формировании исполнительского мастерства пианистов и развитии их межличностных компетенций.

Ключевые слова: фортепианный ансамбль, навыки взаимодействия, музыкальная педагогика, ансамблевое музицирование, педагогические методы, обучение, комплекс взаимодействия.

DEVELOPMENT OF INTERACTION IN THE PIANO ENSEMBLE

Research article

Kurlapov M.N.^{1,*}, Pan B.²^{1,2} Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation

* Corresponding author (thorny_mi[at]mail.ru)

Abstract

The article describes the pedagogical aspects of developing interaction skills in a piano ensemble as the basis of performing skills. The relevance of the topic lies in the increasing role of ensemble music in modern music education. The novelty of the work lies in the structuring of the interaction complex (communicative, perceptual, interactive, and reflective skills) and in the description of practical methods for their development. The methodology includes the analysis of scientific and methodological literature and the generalization of pedagogical experience in ensemble teaching. The article describes the specific features of a piano ensemble as a model of collective activity, the structure of the necessary skills for a well-coordinated joint performance, effective teaching methods, and the organizational and pedagogical conditions for successful learning (stable composition, positive psychological climate, and the use of video recordings for analysis). The article concludes that the piano ensemble plays an important role in shaping the performance skills of pianists and developing their interpersonal competencies.

Keywords: piano ensemble, interaction skills, music pedagogy, ensemble music playing, pedagogical methods, teaching, interaction complex.

Введение

Курс «Фортепианный ансамбль» сегодня рассматривается как один из важнейших компонентов профессиональной подготовки музыкантов, способствующий формированию целого комплекса исполнительских навыков и личностных качеств. Традиционно основное внимание в фортепианном образовании уделяется сольному мастерству, что приводит к появлению и доминированию «идеологии музыканта-солиста» и недостаточному формированию музыкального сотрудничества. В результате у студентов могут возникать проблемы при ансамблевом исполнительстве, в частности ансамблевой слаженности: партнеры не всегда умеют слушать друг друга, подстраиваться под общий замысел, идти на компромисс в интерпретации.

Фортепианный ансамбль представляет собой особую модель коллективной творческой деятельности, в которой несколько исполнителей совместно воплощают художественный замысел музыкального произведения. Умение играть с одним или несколькими партнерами — важнейшая сторона профессионального мастерства исполнителя, причем ансамблевая игра качественно отличается от сольной, поскольку подразумевает объединение индивидуальных интерпретаций в единый художественный образ, для воплощения замысла композитора [2].

Также стоит отметить еще одну специфическую черту фортепианного ансамбля, партнеры-пианисты равноправны в музыкальном диалоге. Каждый исполняет свою партию (роль), являясь частью целого, подобно тому, как актеры исполняют роли в общем спектакле. При игре в ансамбле пианист способен воспроизвести лишь звучание своей

партии, поэтому полноценным ансамблистом он становится только в процессе совместной работы с партнером, когда возникает «эффект ансамбля» — взаимное дополнение и поддержка звучания [2]. Ансамблевое исполнение невозможно без высокой степени взаимного понимания между музыкантами. Образцовый ансамбль часто характеризуют словом «слаженность», подчеркивая синхронность и согласованность действий исполнителей. А. Д. Готлиб образно назвал слаженность совместной игры «особой сферой работы, присущей ансамблевым классам» [2, С. 2], и указывал на необходимость специального обучения этому искусству.

Фортепианный ансамбль обладает социально-психологическим измерением, превращает музыку в форму живого общения между людьми.

Н.В. Степанова, Я. Лян сравнивают ансамблевое исполнение с разговором нескольких собеседников, где музыкальные фразы выполняют коммуникативную функцию [5], [7]. Совместное музицирование требует от исполнителей не только развитых профессиональных навыков, но и навыков межличностной коммуникации — умения слышать и слушать друг друга, деликатно реагировать на инициативы (агогику, динамику, туше) партнера. По мнению исследователей, в ансамбле создаются благоприятные условия для творческого общения: происходит обмен исполнительским опытом, идеями, даже формируется дружба на почве совместного творчества [5, С. 113].

Эффективное ансамблевое музицирование опирается на высокий уровень профессиональных (инструментальных) навыков каждого участника и требует целого комплекса специализированных навыков взаимодействия, которые можно условно разделить на коммуникативные, перцептивные, интерактивные и рефлексивные.

1. Коммуникативные навыки.

К этой группе относятся навыки, обеспечивающие музыкальное общение партнеров в процессе совместного исполнения. Прежде всего, это способность невербально координировать действия — посредством взгляда, жеста, дыхания, интонации звука. Пианисты в ансамбле должны развивать навык предвосхищать намерения партнера, чувствовать его малейшие импульсы [10]. К коммуникативным умениям относится и способность вести музыкальный диалог — подхватывать инициативу, отвечать фразой на фразу, взаимодействовать, подстраивая друг под друга тембр и динамику. П. Вэй в своих работах пишет, что коммуникативная функция ансамбля играет ключевую роль в пробуждении интереса студентов к музицированию: через обмен музыкальными идеями, совместное переживание эмоций у учащихся формируется более глубокая мотивация к занятию музыкой [1, С. 134–136].

2. Перцептивные навыки.

Данная категория охватывает навыки, связанные со слуховым восприятием и чувствованием общего звучания ансамбля. Пианисту-ансамблисту необходимо обладать тонко настроенным ансамблевым слухом — умением одновременно слышать свою партию и совокупное звучание всех участников. Поэтому важнейшим перцептивным навыком является чувство баланса — способность соизмерять громкость своей игры с партнером, выстраивать динамическое соотношение партий. Перцептивные навыки включают развитое чувство метроритма, синхронность; исполнители должны с предельной точностью совпадать в темпе и ритме, ощущая совместный пульс.

3. Интерактивные навыки.

Под интерактивными понимаются навыки непосредственно взаимодействовать в процессе совместного исполнения, гибко реагировать на изменения и инициативы партнера. В ансамбле нередко возникают непредвиденные ситуации — отклонения в темпе, нюансировке, ошибки — и важна способность музыкантов мгновенно подстраиваться друг к другу, для минимизации возникшей ситуации и недопущения потери общего художественного замысла. Интерактивные навыки включают в себя и умение находить исполнительские компромиссы: согласовывать штрихи, аппликатуру, педализацию, тембровую окраску звучания. О.Г. Чечнева говорит о том, что успех ансамбля во многом зависит от складывающихся между учащимися отношений сотрудничества и доверия [8, С. 103]. В благоприятном психологическом климате интерактивные навыки развиваются эффективнее, так как партнеры не боятся вносить свои предложения, открыты к критике и совместному решению художественных задач.

4. Рефлексивные навыки.

Последняя группа — рефлексивные (аналитические) навыки — связана со способностью осмысливать и оценивать процесс совместного музицирования. Рефлексия в ансамбле проявляется, во-первых, в анализе собственного исполнения с учетом партнера: музыкант учится слышать себя «со стороны», в ансамблевом контексте, критически оценивать, как его игра влияет на общий результат. Во-вторых, рефлексивные навыки охватывают совместный анализ исполнения на репетициях. Н.В. Степанова пишет, что значение развития у пианистов умения анализировать свои действия и взаимодействие с партнером в ансамбле, обобщать полученный опыт для применения в новых музыкальных задачах [5, С. 172]. Подобные навыки формируются через практику видеозаписи репетиций или концертов с последующим разбором: просматривая запись, ансамблисты могут объективно оценить баланс, точность ансамбля, выразительность, а также обсудить неточности и внести коррективы [6, С. 56], также стоит отметить необходимость изучения партии партнера, и если не уметь исполнять ее, то очень хорошо в ней ориентироваться, что также будет способствовать приращению всех вышеописанных аспектов (минимизация ошибок при исполнении, передача художественного замысла, заложенного композитором и т.д.) [3], [4].

В исследовании были использованы общенаучные методы, такие как синтез, анализ и обобщение научной литературы по теме исследования. Были проанализированы научные источники, выделены общие научные воззрения авторов и представлены необходимые задания и упражнения для развития взаимодействия.

Основные результаты

Для развития специализированных навыков взаимодействия одним из эффективных приемов является игра без нот, то есть исполнение ансамблевых произведений по памяти. Цель такого исполнения — освободить внимание музыкантов от чтения нотного текста и полностью сосредоточиться друг на друге и на совместном звучании [9]. Разучивание небольших пьес «наизусть» и последующее их исполнение в ансамбле развивает чувство синхронности и

взаимное доверие партнеров [7, С. 172–173]. Когда пианисты играют без нот, они вынуждены постоянно слушать партнера, предугадывать его действия, поддерживать общий темп — тем самым тренируются коммуникативные и перцептивные навыки. Работу в таком ключе можно начинать с простых фортепианных дуэтов, детально выученных каждым исполнителем отдельно. Затем партнеры пробуют сыграть произведение вместе, не подглядывая в ноты, и фиксируют внимание на одновременном взятии каждой ноты, чувстве ритма, одновременности атак и снятий звука. Выступление ансамбля без нот повышает ответственность каждого участника за общее исполнение, одновременно активизируя чувство вдохновения от более свободного, раскованного музицирования.

Другой ключевой аспект ансамблевого мастерства — динамический баланс — развивается через специальные упражнения на осознание своей партии как части целого музыкального полотна. Существует необходимость систематической работы по созданию динамического и фактурного баланса между партиями [10]. В педагогической практике это реализуется, таким приемом, при котором партнеры попеременно меняются ведущей ролью — сначала один играет свою партию громче, другой тише, затем наоборот. Это учит каждого чувствовать, как его громкость и манера игры влияют на звучание дуэта, и искать оптимальное соотношение.

Н.В. Степанова в своей работе описывает также игровые методы развития межличностного взаимодействия студентов-пианистов [7, С. 171]. К примеру «Зеркало»: один ансамблист исполняет фразу, другой должен мгновенно ее повторить или ответить своей фразой с точно таким же характером — это тренирует реакцию и интонационное взаимопонимание. «Смена лидера» предполагает, что во время исполнения дуэта по сигналу педагога ведущая роль в интерпретации (например, по агогике и нюансировке) переходит от одного партнера к другому — обучающиеся учатся гибко реагировать на смену творческого лидера, сохраняя цельность исполнения.

Для успешного развития взаимодействия и ансамблевого мастерства у студентов важны не только методы работы, но и определенные организационно-педагогические условия, в которых протекает обучение. Выделим ключевые из них:

- 1) стабильность состава ансамбля;
- 2) положительный психологический климат;
- 3) использование вспомогательных средств (например, видеозаписи, метронома, зеркала) для анализа и самооценки.

Стабильность состава ансамбля. Практика показывает, что постоянный состав дуэта или ансамбля значительно ускоряет процесс притирки и роста ансамблевых навыков. Когда партнеры играют вместе на протяжении длительного времени, между ними вырабатывается особое взаимопонимание, зачастую на подсознательном уровне. Они лучше узнают творческую манеру друг друга, предвидят сильные и слабые стороны, учатся совместно преодолевать трудности. Поэтому в музыкальных колледжах и вузах целесообразно по возможности сохранять ансамбль в одном составе хотя бы в течение учебного года или цикла работы над программой. Педагогу важно уделять внимание подбору партнеров с учетом психологической совместимости, уровня подготовки и музыкальных интересов — от этого во многом зависит успех ансамбля в будущем [5, С. 111–113].

Позитивный психологический климат. Неотъемлемым условием плодотворной ансамблевой работы является атмосфера доверия, поддержки и взаимного уважения в классе ансамбля. Благоприятный психологический климат непосредственно влияет на успешность совместного музицирования: в комфортной обстановке учащиеся раскрепощаются, не боятся проявить инициативу и вместе переживают удачи и неудачи [8, С. 103]. Задача педагога — сформировать такую атмосферу на занятиях. Для этого важно строить работу дуэта на принципах сотрудничества, а не соревнования, поощрять терпимость к ошибкам друг друга, умение спокойно обсуждать проблемы. Педагог выступает не только как носитель знаний, но и как модератор диалога между обучающимися, тонко регулируя их взаимодействие.

Использование вспомогательных средств для анализа и рефлексии. Важным условием является применение технических средств и методических инструментов для объективной оценки и самоконтроля. Видеозапись репетиций и концертов позволяет увидеть себя, во время исполнения, а также получившийся ансамбль, проанализировать синхронность движений, манеру звукоизвлечения и невербальную коммуникацию. Аудиозапись фокусирует внимание на чистоте интонации, балансе и динамическом развитии. Метроном служит незаменимым инструментом для выработки устойчивого чувства темпа и ритмической слаженности, особенно на начальных этапах разучивания произведения. Зеркало может служить для оттачивания синхронности движений и работе над эмоциями. Также эффективно использование двух фортепиано (если есть возможность), что позволяет партнерам лучше слышать друг друга в объеме. Совместный анализ партитуры с выделением ключевых моментов взаимодействия (цезуры, кульминации, смены темпа), может явиться начальной и эффективной точкой для работы над новым произведением.

Заключение

В ходе проведенного исследования установлено, что ансамблевое музицирование служит особой моделью коллективной деятельности, предъявляющей к музыкантам специфические требования. Для успешной совместной игры пианисту необходим целый комплекс навыков взаимодействия: коммуникативных (музыкальный диалог, невербальная координация, предвосхищение действий партнера), перцептивных (ансамблевый слух, чувство баланса, метроритмическая согласованность), интерактивных (гибкость реагирования, исполнительское взаимодействие, компромисс) и рефлексивных (анализ и корректировка совместного исполнения).

Практические методы развития навыков взаимодействия в ансамбле позволяют целенаправленно применять и совершенствовать выделенные компетенции. Так, игра без нот может являться «тренажером» для коммуникативных и перцептивных навыков, заставляя пианистов полностью сосредоточиться на аудиальном контакте и предвосхищении действий партнера. Упражнения на динамический баланс и чередование ролей лидера формируют интерактивные навыки гибкого реагирования и поиска исполнительского компромисса. Совместный анализ видеозаписей и партитур

развивает рефлексивные навыки, уча музыкантов объективно оценивать процесс совместного музицирования. Применение этих методов в условиях стабильного состава и позитивного климата приводит к быстрому формированию слаженности, исчезновению страха совместной игры и росту творческой ответственности за общий результат.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Вэй П. О коммуникативной функции в фортепианном ансамбле как способе формирования музыкальных интересов китайских студентов / П. Вэй // Педагогический журнал. — 2023. — Т. 13, № 11-1. — С. 133–138.
2. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники / А.Д. Готлиб. — Москва, 1971. — 94 с.
3. Курлапов М.Н. Адаптация технического этапа методики формирования художественного общения у исполнителей в инструментальных коллективах / М.Н. Курлапов // Педагогический журнал. — 2023. — Т. 13, № 5-1. — С. 613–620.
4. Курлапов М.Н. Образный этап методики формирования готовности к художественному общению / М.Н. Курлапов // Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании : материалы VII Международной научно-практической конференции. — Москва : Учебный центр «Перспектива», 2022. — С. 723–726.
5. Лян Я. Творческое общение студентов на занятиях фортепианным ансамблем в условиях музыкально-педагогического вуза / Я. Лян, Л. У // Образовательный форсайт. — 2022. — № 1(13). — С. 110–115.
6. Радынова О.П. Развитие основ пианистической культуры у студентов разных специальностей средствами фортепианного ансамбля / О.П. Радынова, И.А. Корсакова // Вестник МГИМ имени А.Г. Шнитке. — 2023. — № 1(21). — С. 51–57.
7. Степанова Н.В. Методы развития умений межличностного взаимодействия в процессе фортепианной ансамблевой подготовки студентов музыкального колледжа / Н.В. Степанова // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 1(26). — С. 170–173.
8. Чечнева О.Г. Роль психологического климата в формировании успешного музицирования на уроках фортепианного ансамбля / О.Г. Чечнева // Проектирование. Опыт. Результат. — 2023. — № 5. — С. 102–104.
9. Чжан Х. Профессионально-педагогические функции дисциплины «Фортепианный ансамбль» в музыкальном вузе / Х. Чжан // Человеческий капитал. — 2023. — № 8(176). — С. 187–194.
10. Шадт К.В. Фортепианный ансамбль в системе современного музыкального воспитания и образования / К.В. Шадт // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2011. — № 132. — С. 313–316.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Wei P. O kommunikativnoy funktsii v fortepiannom ansamble kak sposobe formirovaniya muzykal'nykh interesov kitayskikh studentov [On the communicative function in piano ensemble as a way to form musical interests of Chinese students] / P. Wei // Pedagogicheskiy zhurnal [Pedagogical Journal]. — 2023. — Vol. 13, No. 11-1. — P. 133–138. [in Russian]
2. Gotlib A.D. Osnovy ansamblevoy tekhniki [Fundamentals of ensemble technique] / A.D. Gotlib. — Moscow, 1971. — 94 p. [in Russian]
3. Kurlapov M.N. Adaptatsiya tekhnicheskogo etapa metodiki formirovaniya khudozhestvennogo obshcheniya u ispolniteley v instrumental'nykh kolektivakh [Adaptation of the technical stage of the methodology for forming artistic communication among performers in instrumental ensembles] / M.N. Kurlapov // Pedagogicheskiy zhurnal [Pedagogical Journal]. — 2023. — Vol. 13, No. 5-1. — P. 613–620. [in Russian]
4. Kurlapov M.N. Obraznyy etap metodiki formirovaniya gotovnosti k khudozhestvennomu obshcheniyu [The figurative stage of the methodology for forming readiness for artistic communication] / M.N. Kurlapov // Aktual'nyye problemy i sovremennyye trendy nauki, kul'tury, iskusstva v tvorchestvom obrazovanii [Current problems and modern trends of science, culture, art in creative education] : proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. — Moscow : Uchebnyy tsentr "Perspektiva", 2022. — P. 723–726. [in Russian]
5. Liang Ya. Tvorcheskoye obshcheniye studentov na zanyatiyakh fortepiannym ansamblem v usloviyakh muzykal'no-pedagogicheskogo vuza [Creative communication of students in piano ensemble classes in a music pedagogical university] / Ya. Liang, L. Wu // Obrazovatel'nyy forsayt [Educational Foresight]. — 2022. — No. 1(13). — P. 110–115. [in Russian]
6. Radynova O.P. Razvitiye osnov pianisticheskoy kul'tury u studentov raznykh spetsial'nostey sredstvami fortepiannogo ansamblya [Development of the foundations of piano culture among students of different specialties by means of piano ensemble] / O.P. Radynova, I.A. Korsakova // Vestnik MGIM imeni A.G. Schnittke [Bulletin of the Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke]. — 2023. — No. 1(21). — P. 51–57. [in Russian]

7. Stepanova N.V. Metody razvitiya umeniy mezhlichnostnogo vzaimodeystviya v protsesse fortepiannoy ansamblevoy podgotovki studentov muzykal'nogo kolledzha [Methods of developing interpersonal interaction skills in the process of piano ensemble training of music college students] / N.V. Stepanova // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, and education]. — 2011. — No. 1(26). — P. 170–173. [in Russian]
8. Chechneva O.G. Rol' psikhologicheskogo klimata v formirovaniі uspeshnogo muzitsirovaniya na urokakh fortepiannogo ansamblya [The role of psychological climate in the formation of successful music-making in piano ensemble lessons] / O.G. Chechneva // Proyektirovaniye. Opyt. Rezul'tat [Design. Experience. Result]. — 2023. — No. 5. — P. 102–104. [in Russian]
9. Zhang H. Professional'no-pedagogicheskiye funktsii distsipliny "Fortepianny ansambl'" v muzykal'nom vuze [Professional and pedagogical functions of the discipline "Piano Ensemble" in a music university] / H. Zhang // Chelovecheskiy kapital [Human Capital]. — 2023. — No. 8(176). — P. 187–194. [in Russian]
10. Shadt K.V. Fortepianny ansambl' v sisteme sovremennogo muzykal'nogo vospitaniya i obrazovaniya [Piano ensemble in the system of modern musical upbringing and education] / K.V. Shadt // Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences. — 2011. — No. 132. — P. 313–316. [in Russian]