

муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Курчатовская детская школа искусств»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Ансамбль – эффективная форма работы с обучающимися в классе струнно-щипковых инструментов»

Преподаватель: Легких Марина Валентиновна

г. Курчатов Курской области
2017

«Искусство – объединяет, а в «единении сила», и чем больше, чем шире будет распространяться музыка по земле родной, тем лучше»

В.В.Андреев

Неотъемлемой частью образовательного процесса в детской школе искусств стало обучение в классе струнно-щипковых инструментов, в частности, домры и балалайки. Приобщение к музыкально-исполнительскому искусству на русских народных инструментах как важнейшей составляющей музыкальной культуры является необходимым условием полноценного развития личности школьников, их творческого, эстетического и художественного потенциала.

Спецификой игры на струнно-щипковых инструментах является их мелодическая природа, освоение многоголосия происходит через слуховое восприятие. Поэтому перед обучающимися на этих музыкальных инструментах одним из главных является развитие гармонического слуха. Самым естественным путем решения этой важной проблемы представляется ансамблевое музицирование, которое является эффективной и востребованной формой приобщения детей к музыкальному искусству, дающей возможность каждому ребенку проявить себя в коллективном сотворчестве, где все художественные идеи и замыслы реализуются совместными усилиями партнеров.

Ансамблевая игра – очень интересный, увлекательный вид работы, который дает полное представление о возможностях инструмента, осознанное желание музицировать вместе с другими детьми, с преподавателем. Занятия в ансамбле способны заинтересовать обучающегося в скорейшем овладении инструментом, что, в свою очередь, помогает ускорить процесс знакомства юного музыканта с миром большой музыки, способствует повышению исполнительского уровня, развитию гармонического слуха, художественного вкуса, творческой активности, расширению эмоционального опыта, воспитанию нравственно-эстетической культуры.

Ансамблевая игра, будучи неотъемлемым процессом обучения в классе струнных щипковых инструментов, играет большую роль в реализации принципов развивающего обучения, является не только важной формой развития профессиональных навыков у исполнителей, она формирует характер, прививает детям чувство коллективизма, товарищества, причастности к большому делу, пропаганды музыкальной культуры.

Дети уверенно начинают себя чувствовать в коллективном творчестве, выступают на сцене в концертах, что способствует повышению интереса к занятиям, формированию умения и навыков к публичному выступлению.

Подбор репертуара

Приобщаясь к искусству, ребенок сознательно или бессознательно воспринимает, познает, истолковывает его, выказывает тем или иным образом свое отношение к нему и через него формирует отношение ко всему окружающему. Другими словами, через творчество ребенок не только осваивает в художественной форме явления действительности, но и преобразует себя как личность.

Поэтому в работе с ансамблем очень важен правильно подобранный репертуар, при выборе которого необходимо учитывать целый комплекс условий и факторов: он должен соответствовать исполнительскому уровню участников ансамбля, быть интересным для них, достаточно разнообразным, чтобы с ним можно было принимать участие в различных культурно-массовых мероприятиях.

Для учебной работы лучше всего брать несложные, доступные, с выраженной ярко-эмоциональной окраской пьесы, мелодичные разнохарактерные народные песни и танцы в несложной обработке, небольшие пьесы современных композиторов, популярную музыку из мультфильмов и кинофильмов, которые с интересом играют участниками ансамбля и не представляют больших технических и художественных трудностей. Игра известных мелодий ценна тем, что музыкант быстрее учится видеть и слышать связь между нотами и их реальным звучанием, быстрее запоминается. Такой репертуар быстрее помогает освоить и закрепить различные приемы игры, повысить техническое «мастерство» юных исполнителей.

Особенно внимательно нужно подходить к подбору концертного репертуара, так как он становится достоянием не только участников ансамбля, но и широкой слушательской аудитории. С его помощью решаются задачи не только учебно-творческие, но и художественно-исполнительские. Значительную группу пьес в концертном ансамбле, состоящего в основном из струнно-щипковых инструментов, должны составлять народные песни в виде обработок, переложений или же оригинальные сочинения, созданные на их основе.

Народные песни являются историей народа, его душой, составляют его духовное богатство. Исполнение, трактовка этих песен должна быть современной, отличаться своеобразием. Тогда она воспринимается слушателями с подлинным интересом, производит глубокое впечатление.

Необходимо включать новые произведения, написанные нашими современниками, а также переложения и инструментовки произведений композиторов классиков. Классика – это проверенная временем, лучшая школа воспитания будущего музыканта.

Очень эффективно в воспитательном отношении привлечение руководителем ансамбля произведений программной музыки русских и советских композиторов.

Важно продумать и распределение по партиям, чтобы они соответствовали исполнительским возможностям обучения. Здесь недопустимо как завышение, так и недооценка сложности выбранного произведения. В первом случае учащиеся не получают ожидаемого удовлетворения от работы в ансамбле, во втором – будут слишком долго учить произведение и, наконец, просто плохо исполняют его. И то, и другое, естественно, не способствует формированию ансамбля как художественного коллектива.

Правильно подобранный репертуар способствует постоянному совершенствованию технического мастерства участников, закрепляет навыки игры в ансамбле, развивает интерес к музыке, к занятиям в коллективе, обогащает духовный мир, внутреннюю культуру, эстетические вкусы, воспитывает всесторонне развитого музыканта.

Репетиции ансамбля

Успешность творческого и воспитательного процесса в работе с ансамблем во многом зависит от руководителя этого коллектива, от его подготовки и знаний как организатора, педагога, дирижера, от умения общие положения методики преломлять в своей индивидуальной творческой работе, от умения увлечь, заинтересовать детей, найти подход к каждому из них, независимо от возраста и класса обучения.

Педагог, руководитель ансамбля, должен отличаться особым сочетанием моральных и профессиональных качеств. Он является образцом, примером для своих воспитанников.

Великий русский педагог К.Д.Ушинский писал: «Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он не был продуман, не могут заменить личности в деле воспитания... Только личность может действовать на развитие и определение личности...»

Важной функцией педагога, руководителя ансамбля является умелое составление перспективного плана работы коллектива, через который просматривается и его будущий успех, внутреннее удовлетворение от своей деятельности участников и самого руководителя.

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационной, воспитательной и образовательной работы педагога, руководителя ансамбля. По репетиции можно судить о творческом уровне, эстетической направленности и исполнительских принципах коллектива.

Без планирования в репетиции неизбежно появляется стихийность, разбросанность, самотек. Репетиция может неожиданно затянуться или, наоборот, закончиться быстро, так как без планирования может что-то выпасть из поля зрения руководителя, остаться забытым. Все это нежелательно сказывается и на психологическом настрое участников ансамбля, на серьезную творческую работу, и, в конечном счете, на творческом росте коллектива.

У каждого педагога по мере накопления опыта складывается свой стиль планирования работы и ее фиксации на бумаге.

Организация репетиции во многом зависит от степени сложности играемого и разучиваемого репертуара. Для развития интереса у детей, быстрой настройки их на репетицию можно начинать небольшой «разминкой» поиграть одну из выученных пьес веселого, шутливового характера без остановки. Затем сделать по ней замечания, касающиеся ошибок в тексте звучности и вновь проиграть. Заканчивать репетиции целесообразно такой же бодрой по характеру пьесой. Это является важным условием для формирования у участников ансамбля представления о завершенности репетиционного процесса. Пьесы лучше брать для работы в сочетании «легкие - трудные», «быстрые - медленные».

На легких, известных пьесах дети как бы разыгрываются. На них можно выровнять игру групп, повышать технику чтения нот с листа.

Трудное произведение требует повышенного внимания, существенных затрат эмоциональной и физической энергии. Она лучше играется ребятами, хорошо настроенными на работу и в то же время не уставшими.

Постоянная смена пьес по темпу, характеру, нюансировке и т.д., способствует поддержанию у юных музыкантов интереса к игре в ансамбле и позволяет избежать чрезмерных нервных и физических нагрузок.

Очень важно соблюдать темп репетиции. Многократное повторение одной и той же пьесы (фрагмента) снижает внимание, чуткость к словам и жестам педагога притупляет творческую мысль у детей, порыв к занятиям.

Надо всегда помнить, что одним из важнейших принципов для плодотворной работы ансамбля является принцип интереса, увлеченности.

Можно делать в репетиции «незапланированный» перерыв. Важно, чтобы репетиция нашла завершенный характер, но чтобы у детей сохранялось желание «поиграть» еще. Это настраивает их на дальнейшую самостоятельную творческую работу: поучить партии, поработать отдельно над трудными техническими местами.

Работа над произведением

Работа в ансамбле требует особого подхода при изучении произведений.

До встречи общего состава ансамбля преподаватель помогает обучающимся разучить их партии, уделяя внимание техническим трудностям. При затруднении партии разучиваются в медленном темпе, отдельно прорабатывая сложные места, добиваясь точного воспроизведения нотного текста.

Для художественной отделки в произведении, когда технически играется пьеса достаточно чисто, лучше работать по группам, если ансамбль более расширенного состава, устанавливая при этом для каждой из них точные динамические оттенки, штрихи, обозначая приемы и добиваясь их неукоснительного выполнения.

Интересным и познавательным для юных музыкантов знакомство с автором (композитором) произведения, с эпохой, в которой оно возникло, историческими событиями и фактами, положенными в основу исполняемого произведения, биографией композитора; стилевыми и исполнительскими особенностями его произведений; техническими приемами, с помощью которых раскрывается содержание пьесы.

Интересно прослушивание произведения целиком. Участникам ансамбля желательно помочь для более выразительного исполнения выделить музыкальные образы и связать их с манерой исполнения, выделяя мотивы, музыкальные фразы и т.д., помогающие более полно и точно раскрыть задуманное композитором.

Очень важно научить совместному исполнению динамических оттенков. Для многих детей это является трудностью – определение градации собственному звучанию в коллективе. Участник проявляет интерес к занятиям, когда получают удовольствие от результатов своей работы.

Надо не только помочь разобрать партии каждого участника ансамбля, но и осветить роль каждой партии в данном произведении, ее значение, взаимосвязь.

Руководитель должен постоянно искать новые формы, методы и приемы работы, которые позволяли бы ансамблю успешно решать творческие и воспитательные задачи. В целях повышения эффективности музыкально-образовательной работы можно использовать проблемные методы обучения, которые от традиционной методики, когда дается «готовая» информация, проблемное обучение предполагает более активную умственную и эмоциональную деятельность обучения, направленную на поиск знаний.

Своими действиями, увлеченностью педагог создает настроение творческого вдохновения, т.е. обстановку, при которой каждый участник может показать все, на что он способен как музыкант, как человек.

Ансамблевое творчество расширяет исполнительские возможности, делая доступным исполнение сложных произведений, тем самым расширяя и обогащая кругозор юных музыкантов. Оно дает возможность реализации даже самому слабому ученику, создает возможность его активного участия в концертной деятельности коллектива.

Концертное выступление

Концертное выступление – ответственный момент в жизни любого коллектива. Оно является качественным показателем всей организационной, учебно-творческой и воспитательной работы педагога, руководителя ансамбля.

По выступлению судят о сильных и слабых сторонах деятельности, о творческом лице, о технических и художественных возможностях, о репертуаре, об умении «собираться» при выступлении, о дисциплине участников.

Если выступление было успешным, тепло встречено публикой – формируется положительное мнение о коллективе. У участников укрепляется желание работать еще настойчивее, глубже овладевать техническим мастерством, творчески расти, активно выступать.

Во время выступления и участники, и педагог переживают иное, чем на репетиции, качественно новое эмоционально-психологическое состояние.

Присутствие публики порождает повышенную ответственность за исполнение, особое творческое волнение.

На концерте пьеса исполняется, как правило, более эмоционально, ее музыкальная образность обогащается новыми красками, найденными непосредственно во время выступления, в момент большого творческого подъема.

Концертное выступление повышает уровень музыкально-эмоциональной отзывчивости у обучающихся и их преподавателя (руководителя ансамбля). Между ними устанавливаются особенно чуткие отношения взаимозависимости.

Важно научить детей еще до выступления, заранее, постепенно, таким необходимым качествам как умению творчески мыслить, слышать, играть, и, главное, чтобы они смогли их реализовывать на концерте.

Концертное выступление активизирует сплочение коллектива. Единство цели и общность интересов у участников и руководителя не только порождает желание как можно лучше, выразительнее исполнить программу, завоевать признание публики, но и способствовать формированию между ними отношений взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимопомощи.

Это позволяет преподавателю активно влиять на воспитание и обучение детей своими специфическими средствами.

Концертные выступления, к которым готовятся ребята, участники ансамбля, всегда являются большой радостью и праздником для них. Для большинства обучающихся выступления в ансамбле являются единственной возможностью выступить публично. Эти выступления не только доставляют им радость, но и рождают чувства удовлетворенности, когда дети видят результаты своего труда; и этот вид музицирования наиболее любим музыкантами.

Заключение

Практика показала, как благотворно влияет на детей игра в ансамбле, вызывая интерес к музыке. Ребенок развивает свой кругозор, оттачивает эстетический вкус, повышая тем самым общее культурное развитие, активизирует фантазию и творческое начало, заостряет ощущение звукового колорита, повышает чувство долга и ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнительство требует свободного владения текстом. В процессе коллективной игры обучающийся учится сам оценивать уровень своей подготовки.

Ансамблевое музицирование, играя большую роль в реализации принципов развивающего обучения, позволяет развить весь комплекс музыкальных способностей детей, преодолеть ряд трудностей возрастного и психологического порядка с первых шагов включения ребенка в музыкальную среду.

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках», - сказал выдающийся советский композитор Д.Д.Шостакович.

Список литературы

1. Воспитание музыкой: Из опыта работы /Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205с.
2. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. – Вып. 1. – Свердловск: Композитор, 1986. – 98с.
3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: Статьи и очерки. – Л.: Музыка, 1974. – 336с.
4. Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. – М.: Знание, 1972. – 40с.
5. Каргин А.С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. 2-е изд., дополн. – М.: Музыка, 1984. – 166с.
6. Свиридов Н.М. Основы методики обучения игре на домре/Ред. И.Шитенков. – Л.: Музыка, 1984. – 64с.
7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М. – Л.: АПН РСФСР, 1947. – 335с.
8. Фейгин М.Э. – Воспитание и совершенствование музыканта – педагога. – М.: Музыка, 1972. – 175с.