

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств имени А. К. Лядова
Углегорского городского округа Сахалинской области
(ДШИ им. А. К. Лядова)**

694910, Сахалинская область, Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Ленина 12,
телефон 8 (42432) 32-589, факс 32-1-70. E-mail: Shkola694910@rambler.ru

Методическая работа

«Формирование и развитие навыков музицирования у детей со средними музыкальными способностями в составе ансамбля гитаристов».

Преподаватель
высшей квалификационной категории
МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова
Морозова Наталья Викторовна

пгт. Шахтерск

2022 год

Оглавление

1. Введение	2
2. Часть 1 Роль ансамблевой игры в формировании музыканта	3
1.1. Что такое ансамбль	3
1.2. Роль ансамблевой игры в формировании музыканта	3
3. Часть 2 Формирование навыков коллективного музицирования	6
2.1. Работа в ансамбле «Ученик- педагог»	6
2.2. О репертуаре ансамбля	7
2.3. Искусство аккомпанеента	9
2.4. Правила репетиционной работы	9
2.5. Концертное выступление ансамбля	10
2.6. Психологический климат в коллективе	11
3. Заключение	12
4. Список литературы	13

Введение

В последние годы музыкальная педагогика уделяет все большее внимание ансамблевому музицированию. Проблема музыкального развития детей со средними и слабыми природными музыкальными данными не является новой. Но то, что этим развитием надо заниматься со всеми детьми, желающими обучаться музыке - несомненно. Русский и советский пианист, композитор и педагог Александр Борисович Гольденвейзер писал: «Почти каждый человек, за исключением глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и способностью ее развивать. Поэтому, чем шире сеть музыкальных школ и чем распространеннее учение музыке, тем лучше. В построении педагогического процесса в музыкальных школах недостаточно различаются понятия - общее музыкальное воспитание и обучение музыкантов. Музыке нужно учить всех в той или иной форме и степени, а воспитывать профессионалами – музыкантами нужно не только не всех, но лишь очень немногих». Эти слова могут служить стимулом к кропотливой работе для всех преподавателей, чья задача является преподавание не только способным и одаренным детям, но и кажущееся менее успешное массовое воспитание. К каждому ребенку надо находить свой отдельный и индивидуальный подход. Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый запас увлекательных возможностей, с помощью которых можно научиться играть на гитаре.

Часть 1 Роль ансамблевой игры в формировании музыканта

1.1. Что такое ансамбль

В наше время музыка широко проникает в быт и сознание детей. Телевидение, кино, гаджеты, интернет и т.д. звукозапись постоянно воздействует на слуховое развитие детей. С самого раннего возраста дети привыкают к музыке, естественно и легко воспринимают ее и стараются понять с таким же любопытством, как и другие явления окружающего мира. Из множества значений понятия «ансамбль» мы рассматриваем его как форму коллективного творчества небольшой группы исполнителей. **Ансамбль** (от французского ensemble - вместе) – означает совместное исполнение. Это наиболее общее понятие. Но прежде всего, это произведение (вокальное или инструментальное), написанное для совместного исполнения и предназначенное для небольшого состава исполнителей. Состав ансамбля может быть самым различным – это ансамбль однородных инструментов или смешанный. Ансамбль – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. В этом жанре писали почти все выдающиеся композиторы. Писали как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений.

1.2. Роль ансамблевой игры в формировании музыканта

Подавляющее большинство контингента современной музыкальной школы - дети с весьма скромными музыкальными данными и их музыкальное развитие во многом зависит от коллективных форм музицирования, где фактически каждый ученик задействован в каком-либо творческом коллективе школы.

Возникает вопрос: какие образовательные потребности учащихся и родителей должна удовлетворять школа прежде всего?

1. потребность в творческой самореализации личности любого ребенка, независимо от его природной одаренности. Поэтому задача музыкального образования – это воспитать музыканта-любителя с

- навыками практического музицирования;
2. потребность в эмоциональной, психологической релаксации через общение с музыкой. Это имеет большое значение для детей, имеющих слабое здоровье и серьезные перегрузки в общеобразовательной школе;
 3. потребность в сочетании музыкально-образовательной и досуговой деятельности.

Основными **задачами** при работе в классе ансамбля являются:

1. развитие музыкального вкуса;
2. развитие навыков ансамблевой игры;
3. воспитание коллективной ответственности и творческой дисциплины;
4. развитие и закрепление навыков чтения нот с листа.

Занятия в классе ансамбля **способствуют**:

1. развитию гармонического слуха и музыкальной памяти, так как учащийся сразу участвует в исполнении многоголосной музыки;
2. развивается такой навык, как умение слушать не только свое исполнение, но и партнера. Этого можно достичь только упорным и систематическим трудом на репетициях, постоянно добиваясь синхронности звучания всех голосов, выразительности партий в отдельности, произведения в целом, добиваясь единства содержания и формы исполняемых произведений;
3. умение слышать звучание музыкальной ткани всего произведения;
4. заостряется ощущение звукового колорита;
5. воспитывается умение увлечь своим замыслом партнера, а когда нужно подчиниться его воле;
6. повышается чувство ответственности за знание своей партии, ибо совместное исполнительство требует свободного владения текстом.

На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны уметь применять следующие навыки:

1. Слышать и понимать тему и ее подгоски или вариации, исполняемые отдельным исполнителем или всем ансамблем вместе;

2. Применять в ансамблевой игре практические навыки игры на инструменте, приобретенные в специальных классах;
3. Уметь ориентироваться в партии и уметь читать ее с листа.

Часть 2 Формирование навыков коллективного музицирования

2.1. Работа в ансамбле «Ученик- педагог»

Одной из эффективных форм музицирования, особенно на начальных этапах, является ансамбль «Ученик - педагог». Даже играя одну ноту, ребенок знакомится с расположением ее на гитаре, с диапазоном инструмента, осваивает ритмические закономерности, элементарную динамику, а также первоначальные игровые движения. На начальном этапе мне в работе очень помогает учебник Веры Донских «Я рисую музыку». Самые начальные пьесы написаны на одной – двух нотах для солиста- ученика в сопровождении аккомпанемента преподавателя. Пьесы программные, поэтому ребенку легко передать в игре художественный образ и характер пьесы. Особенно детям нравятся пьесы по открытым струнам в сопровождении аккомпанемента. В процессе работы из простой мелодии по открытой струне появляется музыка. У очень любят исполнять из этого учебника пьесы «Елочка», «Лягушонок», «Гусь», «Облачко», «Вышла курочка гулять» и т.д.

Про этот метод работы русский, советский пианист Генрих Нейгауз написал: «Работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на инструменте и усвоением нотной грамоты ... Как можно раньше от ребенка нужно добиться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую — бодро, торжественную — торжественно и т. д. и т. д. и довел бы свое художественно-музыкальное намерение до полной ясности».

После того, как ученик начинает изучать ноты, его партия усложняется.

1. Игра ученика с педагогом включает в себя возможность передачи музыкального и жизненного опыта учителя ученику непосредственно в процессе исполнения музыкального произведения.
2. Ансамбль «Ученик – педагог» - это очень эффективное средство для овладения чувством темпа. Не секрет, что иногда учащиеся исполняют пьесы в замедленном темпе (не справляются технически) и это может деформировать верное ощущение темпа. Педагог не только диктует верный темп, но и формирует верное темпоощущение вообще.
3. На определенном этапе происходит освоение, а затем и осознание жанровых особенностей музыки - песенности, маршевости и танцевальности.
4. В ансамбле «Ученик- педагог» решаются проблемы развития зрительного, слухового и двигательного аппарата учащихся. Зрительные и двигательные аппараты интенсивнее и закрепляются прочнее, т.к. получают мощную поддержку со стороны слуха учащихся. Зрительная - запись ритмических фигур, слуховая – ощущение реального соотношения длительностей, двигательная- умение точно воспроизводить ритм.

2.2. О репертуаре ансамбля

Не менее важное значение в деятельности инструментального коллектива имеют вопросы репертуара. Формирование интересной программы, как для исполнителей, так и для слушателей во многом определяет успех коллектива. Его правильный выбор стимулирует интерес к занятиям, способствует активизации самостоятельной работы за инструментом и проявлению творческой инициативы.

При подборе произведений или подготовки аранжировок и переложений преподавателю (руководителю) необходимо учитывать индивидуальные особенности и способности каждого исполнителя. Подбор программы следует выбирать из возможности каждого исполнителя. Более продвинутые ученики могут сыграть свою партию, а ученики помладше должны стремиться догнать старших. Если в ансамбле есть учащиеся с

очень слабыми музыкальными данными, то возможно написание преподавателем отдельной партии для такого ученика. Выбирая произведение, которое вызывает у учащихся интерес и желание заниматься, мы решаем важную педагогическую задачу. Однако если подготовленность учеников недостаточна, то не следует давать сочинений, с которыми они наверняка не справятся.

Мои ученики подтолкнули меня систематизировать свой педагогический опыт и личные наработки. Так родилась идея создания сборника «Легкие пьесы для ансамбля классических гитар».

Большая часть моих переложений была сделана из произведений, которые были написаны для гитары - соло. Эти пьесы я изначально переложила для дуэта. Ученики выросли, а на их смену пришли другие дети. Появились ансамбли с большим количеством участников. Поэтому встала необходимость придумать еще одну или две партии. По этой причине некоторые пьесы, представленные в сборнике «Легкие пьесы для ансамбля классических гитар», написаны для дуэта и трио или трио и квартета. Так уже на протяжении многих лет учащиеся начальных классов исполняют «Колыбельную» В. Бортянкова, укр.нар. песню «Ой, лопнув обруч», р.н.п. «Во поле береза стояла. Некоторые несложные и очень удачные пьесы попались в интернете, а некоторые были заимствованы из нотных сборников, которыми я пользуюсь.

Особо следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и др. произведений разных жанров и тем самым расширяют музыкальный кругозор учащихся.

2.3. Искусство аккомпанемента

Кроме коллективного музицирования должна использоваться и такая форма ансамблевой игры, как аккомпанирование выступающему, или в качестве солиста-инструменталиста. Это одно из средств, приобщения ученика к живому музицированию. Учащиеся должны знать кроме своей партии и сольную партию. Знать литературный текст, чтобы глубже понять смысл и эмоциональное содержание произведения. Хорошо аккомпанировать

можно только тогда, когда все внимание устремляешь на солиста, повторяя про себя вместе с ним каждый звук, каждое слово и еще лучше – предчувствуя, что будет делать партнер.

Преподаватель должен привить начальные навыки аккомпанемента: умение не останавливаться во время игры, своевременно переключаться с солирующей звучности на звучность сопровождения. Занятия по аккомпанементу важны для расширения динамического диапазона инструменталиста. Ведь каждый аккомпанемент следует играть по-иному, с разной силой звука, фразировкой, плотностью звучания. Такая форма ансамблевой игры широко представляется в МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова в проекте «Искусство аккомпанемента».

2.4. Правила репетиционной работы

Любое сочинение независимо от его жанра должно нести учебную и художественную нагрузку, быть доступным пониманию юных музыкантов. Важнейшими объектами репетиции в достижении хорошего ансамбля являются: чистота интонирования, синхронность и сбалансированность звучания по вертикали и горизонтали, точность метроритма, а также уравновешенность динамики, выразительность фразировки, артикуляции и штрихов, общность исполнительского дыхания, выявление рельефа и фона. Работа над ансамблевой слаженностью предполагает достижение единого понимания и воплощения эмоционально-образного содержания музыки.

Для того, чтобы звучание и исполнение произведения было качественным надо соблюдать несколько условий:

1. пассажи должны играть одинаковой аппликатурой и достигать нужно единой линии в пассаже;
2. играть (если это указано в нотах) одинаковыми приемами и способами звукоизвлечения и достигать, чтобы они звучали одинаково;
3. кантилена по возможности должна исполняться на одной струне, а если на 2-ух- 3-ех струнах, то в позициях и все исполнители должны играть одинаково;

4. важнейшими требованиями совместной игры являются одинаковые ощущения характера и темпа произведения;
5. ансамблевая игра требует от учащихся умения передавать партнеру мелодию или пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани.
6. учащиеся учатся «солировать» - где ярче, то нужно более ярко показать свою партию и «аккомпанировать»- умение вовремя отойти на второй план ради единого целого.

2.5. Концертное выступление ансамбля

Сложный подготовительный процесс работы над музыкальными произведениями завершается, как правило, публичным выступлением. Такое событие - праздник для всех участников, но вместе с тем и экзамен на творческую зрелость.

Концертное выступление является главным стимулом роста коллектива, без него участники теряют творческий интерес. Оно имеет большое значение для участников ансамбля:

- развивает артистичность;
- творческое внимание;
- чувство ответственности.

Успешное концертное или любое другое публичное выступление играет исключительно большую роль в росте самосознания молодых музыкантов, да и в формировании творческого коллектива в целом. Учащихся радует общественное признание, у них появляется ощущение полезности своего дела, растет уверенность в собственных силах и стремление подняться еще на одну ступеньку исполнительского мастерства.

2.6. Психологический климат в коллективе

При создании ансамбля важно учитывать межличностные отношения участников ансамбля. Если коллектив состоит из людей уважающих и ценящих друг друга, то занятия проходят более результативно.

Благоприятный морально- психологический климат в ансамбле- залог успешной работы.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что основная задача преподавателя – развивать и активизировать творческое начало личности ребенка, но главное, чтобы творческая инициатива оставалась за учеником. У педагога появляется больше возможности заинтересовать детей занятиями на инструменте, доставить детям радость музицирования, развивая их творческие навыки. В коллективе у детей быстрее развивается мышление, воображение, формируется находчивость и сообразительность. Для детей со средними способностями появляется единственная возможность поучаствовать в концертных выступлениях.

Благодаря музицированию на инструменте, обучающиеся приобретают опыт слушателя, исполнителя, импровизатора, актёра. У них развиваются музыкальные и общие способности, а это, позволит им в дальнейшем оптимизировать свой творческий потенциал в любой сфере его деятельности.

Список литературы

1. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю.С. Булучевский Ю.С., В.С. – Ленинград: Музыка, 1990.-344 с.
2. Кабалевский Д.Б. В классе А.Б. Гольденвейзера / Д.Б. Кабалевский, Д.Д. Благой – Москва: 1986.- 190 с.
3. Михайленко Н. П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре./ Н.П. Михайленко - Киев: Книга, 2003.- 248 с.
4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры / Г.Г. Нейгауз – Москва: Музыка, 1982. – 299с.

Интернет ресурсы

1. Ансамбль как одна из форм развития детей со средними музыкальными данными /Саламатова И.А. <https://infourok.ru/ansambl-kak-odna-iz-form-razvitiya-detey-so-srednimi-muzikalnimi-dannimi-647189.html>
2. Работа над ансамблями как одна из форм развития интереса в обучении музыке детей со средними природными данными/ Свиридова М.В. <https://multiurok.ru/files/rabota-nad-ansambliami-kak-odna-iz-form-razvitiia-1.html>