

Департамент образования и социально-правовой
защиты детства администрации г. Нижнего Новгорода

**Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества
имени В. П. Чкалова**

Игра в ансамбле важнейшее средство в воспитании из опыта работы

Автор: Широкова Надежда Николаевна,
Отличник просвещения РФ, педагог
дополнительного образования
высшей категории, руководитель
Образцового оркестра русских
народных инструментов

г. Нижний Новгород

2012 год

Исполнительство на русских народных инструментах обладает большим воспитательным потенциалом. В процессе обучения игре на русских народных инструментах ребенок погружается в процесс творчества, знакомится с традициями и ценностями русского народа. В процессе же коллективного музицирования активно протекает процесс подчинения своих интересов общим целям. Игра в ансамбле способствует более быстрому раскрытию индивидуальных способностей детей. Она является неотъемлемой частью музыкального воспитания. Ансамблевая игра развивает чувство ритма, слуховое внимание, но более ценным является то, что именно коллективные переживания воспитывают личную ответственность в общей работе и способствуют созданию уверенности в себе во время выступлений.

Ансамбли народных инструментов, как самодеятельные коллективы, выполняют различные социальные функции:

- воспитательную;
- учебно-познавательную;
- пропагандистскую;
- коммуникативную;

Цель работы самодеятельных ансамблей:

Всестороннее развитие ребенка, приучение к труду и привитие любви к музыке.

Ансамбль – группа исполнителей, выступающих совместно. Искусство ансамблевого исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную индивидуальность, свой исполнительский стиль с индивидуальностью исполнения партнера. 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.

Оркестр и ансамбль русских народных инструментов Дворца детского творчества им. Чкалова, представляет собой коллектив единомышленников, объединённых общностью целей и задач. Ансамбли Дворца различные по составу: от дуэтов, до больших ансамблей, включающие все основные русские народные инструменты.

С первых дней индивидуальных занятий основное внимание уделяется ансамблевой игре: т.к. она развивает чувство ритма, слуховое внимание, но более ценным является то, что именно коллективные переживания воспитывают личную ответственность в общей работе и способствуют созданию уверенности в себе во время выступлений. Простейшие упражнения исполняются в ансамбле с педагогом, с концертмейстером, позднее в ансамбле с ребятами. Когда в сольной игре ученик выступает неуверенно, заикаясь, поиграв в ансамбле – он уже увереннее начинает играть. Более слабые учащиеся начинают подтягиваться до уровня более сильных, от продолжительного общения друг с другом каждый становится лучше как человек, как личность, поскольку воспитываются такие качества, как взаимопонимание, взаимоуважение, чувство коллективизма.

Работа в коллективе, сопряжена с определенными трудностями: не так легко научиться ощущать себя частью целого. 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.

Из сказанного можно сделать вывод – инструменталист, никогда не игравший в ансамбле, много лишает себя, ибо польза от этого рода занятий очевидна. Основное правило ансамбля «Один за всех, все за одного», «Успех или неудача одного есть успех или неудача всех».

Ритм как фактор ансамблевого единства

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, метро-ритму принадлежит едва ли не главное место. Действительно, что помогает ансамблистам играть вместе, чтобы создавалось впечатление, будто играет один человек?. Это ощущение метро-ритма. Единство, синхронность его звучания является первым среди других важных условий. 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.

Как же добиться того, чтобы каждый из участников, исполняя свою партию, укреплял ритмическую основу всего ансамбля? Начинать нужно с

воспитания чувства абсолютного точного ритма. Необходимо систематически и настойчиво работать в этом направлении: счет вслух, ритмические упражнения, упражнения на различные виды длительностей. В ансамбле могут быть исполнители, у которых по-разному развито чувство ритма. Необходимо, чтобы в ансамбле были ритмически устойчивые исполнители. Тогда и остальные начнут тянуться к более сильным в ритмическом отношении.

Динамика как средство выразительности

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. Воспитывая ощущение динамики, ансамблист 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 немедленно среагирует и исполнит свою партию также чуть громче или тише. Важно, чтобы мера этих «чуть-чуть» была бы точной.

Как практически работать над динамикой в ансамбле. На занятиях мы учим играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно ровно. Например, можно предложить сыграть всем участникам одну ноту или звукоряд на ровном *p* (пиано), затем на ровном *mf*, и так следует пройти все динамические ступени. Сила звука на струнных инструментах отличается от силы звука баяна, аккордеона. Важно научить ребенка соизмерять звук, слушать себя и других, не выделяться.

Исполнитель должен воспитывать у себя развитый слух, дополнив динамику понятием микродинамики, означающим способность регистрировать малейшие отклонения в сторону увеличения или уменьшения силы звука.

Темп как средство выразительности

Определение темпа произведения – важный момент в исполнительском искусстве. Верно выбранный темп способствует правильной передаче характера музыки, неверный темп в той или иной мере искажает этот характер. Хотя и существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости по метроному, темп «заложен» в самой музыке. Еще Римский-Корсаков утверждал, что «музыканту метроном не нужен, он по

музыке слышит темп». Не случайно Бах, как правило, в своих сочинениях вовсе не указывал темп. В пределах одного произведения темп может варьироваться. «Нет такого медленного темпа, в котором бы не встречались места, требующие ускорения...и наоборот. Для определения этого в музыке нет соответствующих терминов, обозначения эти должны быть заложены в душе» (В. Тольба).

В небольших струнных ансамблях темп устанавливает концертмейстер. Мы учим детей внимательно слушать вступление, считать, и вступать в заданном темпе. Начинаящие дети плохо ориентируются в темпах, этой работе отводится большое время. Если нет вступления, то сигнал к вступлению - небольшой кивок головы концертмейстера, состоящий из двух моментов: едва заметного движения вверх (ауфтакт) и затем – четкого, довольно резкого (раз) движения вниз. Последнее служит сигналом к вступлению. Кивок не всегда делается одинаково, все зависит от характера и темпа исполняемого произведения.

В старшем ансамбле руководит темпом педагог, играющий вместе с ребятами. Они учатся понимать все жесты, которые показываются головой: это вступление, снятие звука, замедления, ускорения, смена темпа.

Приемы достижения синхронности ансамблевого звучания

Под синхронностью ансамблевого звучания следует понимать точность совпадения во времени сильных и слабых долей каждого такта, предельную точность при исполнении мельчайших длительностей всеми участниками ансамбля. При рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно выделить три момента: как начать пьесу вместе, как играть вместе и как закончить произведение вместе. В достижении синхронности ансамблевого звучания многое зависит от характера музыки. Замечено, что в пьесах активного, волевого плана это качество достигается быстрее, чем в пьесах спокойного созерцательного характера. То же самое можно сказать и относительно «старта». Вряд ли есть необходимость подчеркивать, насколько важно закончить произведение вместе, одновременно.

Если синхронность исполнителя – качество, необходимое в любом ансамбле, то в еще большей степени оно необходимо в такой его разновидности как унисон. Ведь в унисоне партии не дополняют друг друга, а дублируют, правда, иногда в разных октавах, что не меняет сути дела. Поэтому недостатки ансамбля в нем еще более заметны. Исполнение в унисон требует абсолютного единства – метроритме, динамике, штрихах,

фразировке. С этой точки зрения унисон является самой сложной формой ансамбля. Доказательством абсолютного единства при исполнении в унисон является ощущение, что во время игры вместе с другими учащимися ваша партия не прослушивается как самостоятельная.

Этой форме ансамблевой игры – в унисон мы уделяем много внимания на занятиях, т.к. в игре в унисоне формируются прочные навыки ансамбля, к тому же унисон интересен зрительно и в сценическом отношении. Подтверждение тому вступление младших ансамблей на отчетном концерте. Ребята впервые получили удовлетворение от совместно выполненной работы, почувствовали радость взаимной поддержки – что дало принципиально важный результат. Пусть это исполнение еще далеко от совершенства, но работа исправит все ошибки. Ценно другое, преодолен рубеж, разделяющий солиста и ансамблиста, ученик почувствовал своеобразие и интерес совместного исполнительства.

Воспитание художественного вкуса

Чтобы ученики получили более глубокое представление о музыкальном искусстве, их знания необходимо обогащать сведениями о некоторых музыкальных жанрах, о жизни и творчестве композиторов, об эпохе, в которой создавались исполняемые произведения, об особенностях музыкальных стилей. В содержании обучения детских ансамблей и оркестров эти явления должны получить свое отражение.

Выявить закономерности строения музыки, можно лишь зная структуру музыкальных построений (фраза, предложение, период, форма в целом), учащимся необходимо сообщить понятия из этой области: понимание структуры, формы музыкальных сочинений поможет не только охватить произведение целиком, но и более четко выявить его художественный замысел.

Поступательное и постепенное изучение музыкальных сочинений является одной из важнейших сторон учебно-воспитательного процесса. Такая целенаправленная педагогическая деятельность входит в структуру содержания обучения как одна из важнейших ее составных элементов.

В процессе обучения игре на музыкальных инструментах приемы руководителя ансамбля специально направляются, прежде всего, на развитие у детей способности восприятия музыки, воспитания их музыкально-художественного вкуса. Это важно потому, что восприятие музыки лежит в основе музыкально-эстетического восприятия, и, не развивая этой

способности, никакой другой последующей деятельности успешно вести нельзя. Нужно иметь в виду, что способность эта может быть сформирована лишь в результате направленного, последовательного педагогического руководства.

Известно, что от высококачественной игры зависит художественность исполнения, что в свою очередь усиливает воздействие музыки, а, следовательно, повышает ее воспитательную функцию. Поэтому, для успешного осуществления музыкального воспитания в детском ансамбле посредственным исполнением музыкального произведения ограничиваться нельзя. Обучение игре должно быть нацелено на достижение художественного, выразительного исполнения: высококачественное исполнение является одним из основных педагогических требований.

Чтение с листа

Особое значение в практике коллективного музицирования отводится чтению нот с листа. Эта сложная форма умственной деятельности, включающая в себя такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение. Свободной ориентировки в нотном тексте и быстрого чтения его, должно являться одним из неперенных элементов содержания обучения в детском музыкальном коллективе. Плохое чтение нотного текста на начальном этапе обучения замедляет темп учебной работы, что может угнетающе действовать на ребенка.

Чтению с листа уделяется огромное значение, т.к. это главная задача в оркестре и ансамбле. Если ребенок хорошо читает с листа, то процесс разучивания текста ускоряется. Основное время распределяется на раскрытие музыкального образа произведения. С первых занятий учим детей играть "в слепую", не глядя на гриф. Ребята старшего оркестра хорошо владеют этим навыком, что позволяет за репетицию прочесть текст произведения.

Таким образом, музыкальное обучение и воспитание в коллективе может успешно протекать лишь при условии реализации трех тесно взаимосвязанных между собой сторон учебно-воспитательного процесса:

- формирование практических (технических, музыкально-исполнительских, ансамблевых) навыков;
- овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов развития музыкального искусства, его основных направлений и стилей;

- развитие восприимчивости и отзывчивости на музыку, воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности, а также других качеств личности и свойств педагогической деятельности, важных для исполнительства;

Усвоение перечисленных выше знаний позволит участникам овладеть всем комплексом содержания общего музыкального образования, даст им возможность заниматься художественно-творческой деятельностью.

Соблюдение вышеперечисленного возможно лишь при условии проведения работы по планированию и целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса в детском музыкальном коллективе, что является необходимым звеном для повышения эффективности процесса обучения. Без логичного планирования и организации деятельности коллектива практически невозможно проводить планомерную работу по повышению общего музыкального уровня, уровня общей культуры участников музыкального коллектива.

Ансамбли Двора детского творчества многие год доказывают плодотворность своей работы. Мобильнее по составу они вступают на различных площадках: в детских садах, школах, перед ветеранами и горожанами. Многие годы наши ансамбли победители городского конкурса ансамблей русских народных инструментов “Юный музыкант”

Результат конкурса последних лет:

2010 год

1 место- ансамбль народных инструментов (10 человек)

1 место- трио народных инструментов Семехин Вася (балалайка), Мальчук Андрей (балалайка), Иваников Артем (аккордеон)

1 место – дуэт домр Бебенина Настя и Бебенина Тоня

2012 год

1 место - ансамбль народных инструментов (10 человек)

1 место – дуэт домр Прищепа Маша и Бебенина Тоня