

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа

«Детская школа искусств №2»

Методическое сообщение на тему
«Коллективное музицирование как один из приёмов развития
и освоения новых исполнительских навыков»

отделение народных инструментов

преподаватели: Слепцов С.А. и
Слепцова Л.А.

2020 г.

1. Вводная часть (обоснование выбранной темы)
2. Основная часть (теоретическое, методическое сообщение)
3. Практическая часть (иллюстрация доклада учениками или преподавателем)

1. Эффективной и востребованной формой приобщения детей к музыкальному искусству является ансамблевое музицирование, которое дает возможность каждому ученику проявить свои способности в коллективном музыкальном сотворчестве в соответствии со своими способностями и уровнем подготовки. Изучение ансамблевой литературы и овладение навыками совместной игры является составной частью системы воспитания юных музыкантов. Особенную востребованность и актуальность ансамблевое музицирование приобрело в современный период. Свидетельство тому и большое количество конкурсов, фестивалей специально посвященных ансамблевому исполнительству, нотных изданий, включающих в себя огромное количество самых разнообразных переложений популярных произведений классического и современного репертуара для разных ансамблевых составов.

Ансамблевая игра – очень интересный вид работы, который дает полное представление о возможностях инструмента, осознанное желание музицировать вместе с другими учениками, со своим преподавателем. Ансамбль способен заинтересовать ребенка в скорейшем овладении инструментом, что, в свою очередь, помогает ускорить процесс знакомства юного музыканта с миром большой музыки. Дети уверенно начинают себя чувствовать в коллективном творчестве, выступают на сцене в концертах, что способствует повышению интереса к занятиям, формированию умения и навыков выступления на сцене.

2. Коллективное исполнительство как дуэт или трио баянистов (аккордеонистов) весьма привлекателен тем, что приносит радость совместной работы. Совместным музицированием занимались на любом уровне владения инструментом и при каждом удобном случае. Многие композиторы писали в этом жанре для домашнего музицирования и концертных выступлений. Бела Барток, венгерский композитор, педагог, фольклорист считал, что к ансамблевому музицированию детей нужно приобщать как можно раньше, с первых шагов.

В настоящее время невозможно представить музыкальную жизнь без выступлений ансамблей баянистов (аккордеонистов). Об этом говорят выступления дуэтов, трио, ансамблей большего состава на концертных площадках, фестивалях и конкурсах. Дуэты и трио баянистов (аккордеонистов) давно сложившаяся ансамблевая форма, имеющая традиции с XIX века, со своей историей, “эволюционным развитием”, богатым репертуаром - оригинальными произведениями, транскрипциями, переложениями. Но это профессиональные коллективы. А для школьных ансамблей существуют проблемы. Например, проблема репертуара. Нехватка соответствующей литературы для ансамблей баянистов (аккордеонистов) ДШИ тормозит процесс обучения и возможность показать себя на концертной эстраде. Многие педагоги сами делают переложения, аранжировки понравившихся пьес.

Важно начинать работу над ансамблем с самых первых уроков занятий на инструменте. Чем раньше ученик начинает играть в ансамбле, тем более грамотный,

техничней, музыкант из него вырастет. Многие педагоги по специальному инструменту практикуют ансамбли внутри класса. Это могут быть как однородные, так и смешанные ансамбли. Начинать лучше работу в ансамбле с учениками одного класса. На практике мы убедились, что ансамблевую работу можно разделить на три этапа.

Итак, I этап. Навыки ансамблевого музицирования ребенок приобретает уже на первых уроках. Пусть это будут пьесы, состоящие из одного или нескольких звуков, ритмически организованных. Педагог в это время исполняет мелодию и сопровождение. В процессе данной работы ученик развивает слух для исполнения пьес с аккомпанементом (с левой рукой), концентрирует внимание на ритмической точности, верном распределении меха, осваивает элементарную динамику, первоначальные игровые навыки. Развиваются ритм, слух, и самое главное - чувство ансамбля, чувство ответственности за общее дело. Такое исполнение вызовет у учащегося интерес к новому для него звучанию музыки, интересному и красочному. Ведь в отличие от ученика-пианиста, имеющего возможность включать в работу обе руки, ученики-баянисты и аккордеонисты осваивают исполнение сначала правой, а затем левой рукой.

В течение первого месяца занятий на инструменте (все зависит от способностей ученика) ученик играет простые мелодии в сопровождении педагога. На данном этапе работы ученикам важно почувствовать специфику гомофонно-гармонической и попробовать себя в исполнении пьес с элементами полифонии. Пьесы следует выбирать разнообразные по темпу, характеру и т. д.

По опыту знаю, что играть в ансамбле нравится ученикам. Поэтому пьесы можно проигрывать индивидуально с каждым учеником, а можно объединять учащихся в дуэты, трио (по усмотрению педагога, исходя из возможностей инструментов, их наличия). Для дуэта (трио) важно подобрать учащихся, равных по музыкальной подготовке и владению инструментом. Кроме того, нужно учитывать межличностные отношения участников. На данном этапе учащиеся должны уяснить основные правила игры в ансамбле.

Прежде всего, самые трудные места – это начало и окончание произведения, или его части. Начальные и заключительные аккорды или звуки должны быть исполнены синхронно и чисто, независимо от того, что и как звучало между ними. Синхронность – результат основного качества ансамбля: единого понимания и чувства ритма и темпа. Синхронность – это и техническое требование игры. Нужно одновременно взять и снять звук, выдержать вместе паузу, перейти к следующему звуку.

Первый аккорд содержит в себе две функции – совместное начало и определение последующего темпа. Тут на помощь придет дыхание. Вдох - самый естественный

и понятный сигнал о начале игры для любого музыканта. Как певцы перед исполнением берут дыхание, так и музыканты - исполнители, но у каждого инструмента своя специфика. Духовики показывают вдох началом звука, скрипачи – движением смычка, пианисты – “вздохом” кисти руки и прикосновением к клавише, для баянистов и аккордеонистов – наряду с движением кисти — ещё и ведение меха. Все выше сказанное суммировано в начальном жесте дирижера – ауфтакте.

Немаловажный момент – взятие нужного темпа. Здесь все зависит от скорости вдоха. Резкий вдох говорит исполнителю о быстром темпе, спокойный – сигнал о медленном. Поэтому важно, чтобы участники дуэта не только слышали друг друга, но и видели, нужен зрительный контакт.

На первом этапе участники ансамбля учатся слушать мелодию и второй голос, аккомпанемент. Произведения должны быть с яркой запоминающейся несложной мелодией, второй голос – с четким ритмом. Искусство слушать и слышать своих партнеров – очень трудное дело. Ведь большая часть внимания направлена на чтение нот. Еще одна немаловажная деталь – умение прочесть ритмический рисунок. Если ученик читает ритм, не выходя за рамки размера, то он готов играть в ансамбле, т. к. потеря сильной доли приводит к развалу и остановке. При готовности коллектива возможны первые выступления, например на родительском собрании или концерте класса.

На II этапе развиваем полученные на I этапе знания, умения и навыки. А также постигаем глубины ансамблевого музицирования. В процессе данной работы ученик развивает слух для исполнения пьес с аккомпанементом (с левой рукой), концентрируется внимание на ритмической точности, верном распределении меха, осваивает элементарную динамику, первоначальные игровые навыки. Развиваются ритм, слух, единство ансамблевых штрихов, вдумчивое исполнение и, самое главное - чувство ансамбля, чувство ответственности за общее дело.

Репертуар составляют наряду с классическими произведениями пьесы с эффектами (глиссандо, стук по раскрытому меху, по клавишам, хлопками и т.п.), эстрадные миниатюры. Такой репертуар пробуждает интерес, настраивает на новую работу, выступления.

III этап. Этому этапу соответствуют старшие классы (6-7), когда по учебному плану не предусмотрены часы музицирования. На наш взгляд это упущение, ведь учащиеся уже обладают необходимым комплексом знаний, умений и навыков, как в сольном исполнительстве, так и в ансамблевом, им под силу более сложные, эффектные пьесы. В этом случае дуэт (или трио) способен решать более сложные художественные задачи.

Для более красочного звучания дуэта или трио баянов (аккордеонов) допускается расширение состава путем привлечения дополнительных инструментов. Это могут быть ударные, фортепиано, синтезатор, контрабас и балалайка, гитара. Подобные расширения способны “раскрасить” произведение, сделать его ярким. Такой способ пригоден для концертных выступлений и сделает привлекательной любую, даже самую простую пьесу. Однако в классе лучше проводить занятия без дополнений, чтобы участники - дуэт слышали все нюансы нотного текста.

Для выступлений нужно накапливать репертуар разножанровый. т. к. выступать приходится в разных аудиториях, перед людьми с разным менталитетом, то нужно иметь различный репертуар: от классического до эстрадного.

Ансамблевая игра – очень интересный вид работы, который дает полное представление о возможностях инструмента, осознанное желание музицировать вместе с другими учениками, со своим преподавателем. Ансамбль способен заинтересовать ребенка в скорейшем овладении инструментом, что, в свою очередь, помогает ускорить процесс знакомства юного музыканта с миром большой музыки. Дети уверенно начинают себя чувствовать в коллективном творчестве, выступают на сцене в концертах, что способствует повышению интереса к занятиям, формированию умения и навыков выступления на сцене.

Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду, и в музыкальный быт. Исключительно большое значение работы в классах инструментального и камерного ансамбля всегда признавалось выдающимися деятелями отечественной музыкальной педагогики. В процессе изучения ансамблевой литературы различных стилей и жанров учащиеся не только овладевают навыками ансамблевого исполнительства, но и значительно расширяют свой музыкальный кругозор, а, кроме того существенно развивают и закрепляют навыки чтения с листа. Следует учитывать также и воспитательную роль ансамблевого класса: здесь создается благоприятная почва для проявления чувства товарищества, коллективной ответственности за выполняемое дело.

Учебно-репетиционные занятия детей реализуются в концертах, творческих вечерах, фестивалях и других ярких и запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. Игра в ансамбле – это важнейшее звено музыкального воспитания, развития слуховых, ритмических, психоэмоциональных навыков, развития навыков коллективного музицирования. Ансамблевая игра – это широчайшие возможности инструмента, разнообразный репертуар, знакомство со многими стилями, сотрудничество с учащимися и преподавателями других специализаций школы, выступление совместно с педагогом, творческая атмосфера в классе.

В дуэте легче преодолеваются те специфические трудности, с которыми сталкиваются исполнители при игре соло. Прежде всего, без труда можно выделить тот или иной голос фактуры, сложной полифонической ткани.

При создании ансамбля надо помнить, что каждый учащийся – это индивидуальность. У каждого свой характер, свой круг интересов, поэтому подбирать участников нужно по принципу психологической совместимости. Это включает в себя и совместимость характеров, близость друг друга по возрасту, по уровню развития, интересам, по степени владения инструментом, иначе будет трудно распределить партии.

Участникам дуэта следует не только свободно владеть своей партией, но и отчетливо представлять партию своего партнера. Это значительно расширяет горизонт видения и понимания нотного текста обоими исполнителями.

Соответственно, активно совершенствуется ансамблевая техника. А именно: все более идентичными становятся артикуляция и штрихи, усиливаются синхронность метроритмики и темпа, динамический и тембровый баланс. Главное здесь заключается в том, что ансамблист должен не только свободно владеть всеми исполнительскими средствами, присущими сольному музицированию, но также и искусно сочетать индивидуальные приемы игры с манерой игры своего партнера.

В заключение хотелось бы сказать, в настоящее время необходима концертная деятельность ансамблей для музыкального просветительства, популяризации народного исполнительства. Также важна работа с учащимися по воспитанию профессиональных качеств. Концертные выступления детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Эти выступления способствуют приобретению уверенности, чувства сценической свободы, прививают вкус и любовь к публичным выступлениям. Все это говорит о необходимости на протяжении всего обучения в ДШИ заниматься ансамблевым музицированием.

Литература.

Брызгалин В. С. Радостное музицирование. Антология ансамблевой музыки в четырех томах. – Челябинск, 2007.

Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2002.

Шрамко В. И. Класс ансамбля баянов (аккордеонов). – СПб. : “Композитор”, 2008.

Глава 3.

Эпиграф

Методическая работа (в нашем представлении) – это педагогический опыт, который показывает творческое решение определённой задачи на основе одного или нескольких методических приёмов.

А что такое методическое сообщение?

Это некий реферат, цель которого сообщить о том, что педагог ещё жив, и, несмотря на свою нищенскую зарплату, не утратил способности конспектировать и связно излагать прочитанное (то есть мозги ещё не высохли).

На начальном этапе обучения у учащихся только формируются необходимые первоначальные исполнительские навыки. Запас знаний и умений только начинает формироваться, и поэтому, восполняя этот недостаток в процессе совместного музицирования, преподаватель помогает ученику, исполняя то партию аккомпанемента, то мелодию.

Когда ученик играет мелодию – педагог исполняет партию аккомпанемента. Совместное исполнение с разделением игры партии мелодии и аккомпанемента между двумя исполнителями, значительно облегчает задачу ученика, и обогащает его слуховые представления об исполняемой пьесе, так как звучит полноценная привычная партитура (мелодия в сопровождении аккомпанемента).

Следует отметить, что на начальном этапе преподаватель исполняет самый элементарный аккомпанемент, используя только левую клавиатуру баяна. В дальнейшем партия второго баяна усложняется. Вместе с исполнением аккомпанемента появляется гармоническое сопровождение, исполняемое на правом мануале; партия второго голоса, вариации.

Задача – при минимальном усложнении партии первого баяна, помочь начинающему музыканту создать полноценное маленькое художественное произведение, подчеркнуть определённый характер, создать художественный образ во время совместного исполнения.

Именно эта функциональная нагрузка возлагается на партию второго баяна, которую исполняет педагог. Исполняя свою партию, преподаватель предлагает ученику определённый темп, исполнительский приём, динамические нюансы.

2.

Таким образом возникает необходимая атмосфера дружеского сотрудничества, творческого единomyслия и взаимопонимания. Двое должны играть так, как будто играет один.

В процессе реализации поставленной задачи при подборе педагогического репертуара руководствуемся дидактическим принципом постепенного усложнения.

Начинаем с самого элементарного.

«Частушка». Обр. Слепцова С.А. Известная и популярная пьеса, исполняемая многими учениками первого года обучения.

Пьеса состоит из нескольких частей. Главная тема (мелодия первого баяна) остаётся неизменной на протяжении всей пьесы. Партия второго баяна создаёт определённый характер, и в соответствии с этим её фактура разнообразна.

Первая часть. На фоне певучего плотного легато мелодии первого баяна звучат тихие аккорды гармонического сопровождения, исполняемые педагогом. Цель – создать лирическую умиротворённую картину тихого летнего вечера с отдалённо звучащими звуками гармошки.

Вторая часть. Партия второго баяна изменяется. В место аккордового сопровождения звучит первая вариация, в которой отчётливо слышны характерные танцевальные элементы. Темп немного ускоряется.

В третьей части создаётся имитация пения частушки на два голоса.

Четвёртая часть. Партия второго баяна представляет вариацию, изложенную шестнадцатыми длительностями (имитация своеобразного гармошечного проигрыша). И заключительная часть – это разудалая пляска.

Эта пьеса неоднократно исполнялась многими детьми нашего класса, и все они играли её с большим удовольствием.

В.Шаинский. Обр. Слепцова С.А. «Песенка про Кузнечика».

Мелодия простая. Некоторую сложность представляет исполнение «репетиции» в припеве.

3.

Ученик исполняет тему штрихом стаккато, а педагог, на фоне простейшего аккомпанемента левой клавиатуры, на правой клавиатуре исполняет стаккато гармоническое сопровождение в виде сочетания интервалов (сексты и секунды). Тем самым подчёркивается характер пьесы и создаются необходимые условия точного исполнения штриха учеником (можно сказать пример, - делай как я).

В Шаинский. Обр. Слепцова .С.А. «Песенка Черепахи и Львёнка».

На фоне аккордового сопровождения партии педагога звучит тема, которую исполняет ученик.

Когда ученик достаточно уверенно может исполнить эти не сложные детские песенки, мы предлагаем ему объединить их в одну пьесу. Получается небольшое поурри из двух детских песен. Первая – «Песенка Черепахи и Львёнка» вторая – «Песенка про кузнечика». Между ними преподаватель исполняет небольшую восьми тактовую мелодию, которая логически связывает их, одновременно являясь небольшим вступлением к исполнению второй песенке.

Иногда к этим песенкам мы добавляем ещё одну детскую песенку «Чунга – Чанга». Таким образом создаётся атмосфера веселья и всеобщего удовлетворения от работы.

Следующий этап работы – это когда в ансамбле играют только учащиеся.

В этом случае более сложная партия поручается наиболее подготовленному ученику.

Одним из приёмов успешного освоения новой пьесы, является разделение чтения текста для исполнителей во время урока. Один из них исполняет только мелодию, а другой - только аккомпанемент на левой клавиатуре инструмента.

Для учащихся младших классов, которые ещё не очень хорошо могут ориентироваться на клавиатуре инструмента, это значительно облегчает запоми-

нение своей партии и быстрее закрепляет необходимую для точного исполнения мелкую моторику движений пальцев.

Приложение.

Видеозапись некоторых ансамблей.

1. Ядран лазурный». ю.н.п. Обр. Слепцова С.А. Исп.С. Тараниченко М. Голенко М
2. Ф.Бушуев. Вальс. Обр.Слепцова С. Исп. Ледовской И. Тараниченко М.
3. А.Доренский «Весёлое настроение» исп. Ледовской И. Тараниченко М.
4. В.Биберган «Полька-буфф». Исп. Каркин С. Шипилов Д
5. Вальс « Зима» обр. А.Дукальтетенко. Исп. Сазонов А., Шипилов Д.
6. А. Шмитц «Микки-Маус». Исп. Шипилов Д. Ледовской И.
7. «Полька» обр. Слепцова С. Исп. Ледовской И. Шипилов Д.
8. Г.Беляев. «Полька-рондо». Исп.Тараниченко М. Ледовской И.д
9. В.Баканов. «Концертная пьеса». Исп. Седых А. Каркин С. Яекунин Д.