Муниципальное общеобразовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»

городского округа Истра

Методическая разработка

«Ансамблевая игра»

Выполнил:

Суханов Иван Владимирович,

педагог дополнительного образования

г. Истра

2024

Ансамблевая игра — это вид совместного музицирования, которым
занимались во все времена.   Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят произведения различных художественных стилей и авторов. Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического). Занятия в ансамбле являются одной из эффективных форм музыкального воспитания и развития учащегося. И будущему музыканту-профессионалу, и учащимся игра в ансамбле, коллективные выступления дают яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует его своими неожиданными возможностями, новыми тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, захватывает общностью творческой задачи, объединяет и направляет музыкальные эмоции.

Понятие «ансамбль», в переводе с французского языка, означает
согласованность, стройное сочетание различных элементов, встречается во
всех областях искусства. В музыке ансамблем называют группу из двух и
более музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведении, а
также и само произведение, написанное для такой группы музыкантов. Нас
интересует понятие «ансамбль» как стройное, согласованное исполнение
музыкального произведения несколькими музыкантами. Определение
«хороший ансамбль» характеризует слаженность исполнения и единство
творческих устремлений участников; выражение «чувство ансамбля» (хорошо
или плохо развитое) подразумевает способность музыканта к совместной игре
и особые, специфические навыки ансамблевой игры.

Существуют общие принципы, которыми должен руководствоваться педагог, ведущий занятия по классу балалаечного ансамбля. Первое, с чего начинается работа ансамбля, — это подбор участников того или иного художественного коллектива. Ансамбль обязательно предполагает художественную согласованность и общность эстетических намерений его участников. Поэтому каждый ансамбль комплектуется из учащихся, близко стоящих друг к другу по характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения балалайками. Совместная игра, безусловно, способствует формированию у членов коллектива сходных черт творческого облика. Но тем не менее педагог при отборе учеников для ансамбля должен обнаружить у его будущих участников общие черты, которые явятся предпосылкой формирования творческого лица художественного коллектива как единого целого.

Требования динамического и ритмического согласования необходимо учитывать при размещении исполнителей: каждый ансамблист должен быть расположен таким образом, чтобы иметь возможность слышать и видеть всех участников ансамбля и быть слышимым и видимым каждым из них и, во-вторых, чтобы слушатель воспринимал весь ансамбль в целом, а не отдельные партии.

Какое именно расположение лучше подходит для ансамбля, должен решить педагог на основе общих принципов, но с учётом качества инструментов, силы звука у каждого исполнителя и т. п. размещение ансамблистов должно быть стабильным, не изменяться в зависимости от помещения, в котором приходится репетировать или выступать. Напротив, от расположения ансамбля зависит, какая комната должна быть избрана для репетиций или как нужно переоборудовать сцену для его выступления. Расстояние между исполнителями должно обеспечивать слитное, цельное звучание и в то же время свободу игровых движений каждого ансамблиста.

Педагогический опыт показывает, что донотный период тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте педагог — ученик. За счёт насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения, исполнение становится более красочным и живым. Гармонический слух нередко отстаёт от мелодического. Учащийся может свободно обращаться с одноголосием, но в то же время, испытывать затруднение со слуховой ориентировкой в многоголосии гармонического склада. Воспроизводить многоголосие, аккордовую вертикаль — особо выгодные условия для развития гармонического слуха.

Как правило, длительный период, связанный с постановкой рук и исполнением преимущественно одноголосных мелодий, не позволяет ребёнку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением. Таким образом, и здесь ансамблевая форма игры оказывается целесообразной и необходимой. Гармоническое сопровождение в данном случае будет исполнять преподаватель. Это позволит ученику с первых же уроков участвовать в исполнении многоголосной музыки. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим, т. е. ребёнок будет воспринимать вертикаль полностью. В последнее время появилось много ансамблей, которые сразу же приучают слух маленького ученика к достаточно сложным гармониям.

Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике называют тембро-динамическим слухом. Этот слух важен во всех видах музыкальной практики, но особенно велика его роль в музыкальном исполнительстве. Ансамблевая игра обладает широкими возможностями в развитии тембро-динамического слуха, благодаря обогащению фактуры, поскольку в ансамблевом репертуаре значительное место занимают переложения. Совместно с педагогом ученик ведёт поиск различных тембровых красок, динамических нюансов, штриховых эффектов, пытаясь передать на балалайке насыщенность полнозвучных tutti, тембральную специфику звучания отдельных групп.

Мы знаем, что детям нравится играть в ансамбле с педагогом,
т. к. именно так начинающий балалаечник ощущает себя частью единого целого в звучании музыки. В этом случае ученик чаще всего становится ведомым, надеясь на знания и умения своего преподавателя, т. к. играя вместе с педагогом ученик находится в определённых метроритмических рамках,
ощущает плечо сильного партнёра, на которого можно рассчитывать в любой
ситуации (ошибся, забыл вовремя вступить и т. д.) Очень важна
воспитательная функция ансамбля, поэтому игра с педагогом в паре
постепенно сменяется игрой в ансамбле с другим учеником, т. к. большей
внимательности, концентрации внимания, ответственности, умению слушать
себя и другого, конечно, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом
(ученик — ученик). Партнёрами выбираются по возможности дети одинакового уровня подготовки. В этой ситуации возникает нечто
вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и
более внимательной игре. Исполняя произведение с другим учеником,
ребёнок учится думать о партнёре, решать вместе с ним различные
музыкальные и исполнительские проблемы, вести диалог с партнёром, т. е.
понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Как
известно, ансамблевая игра закладывает основы так же для воспитания
слухового внимания, развития ритмической дисциплины и гармонического
слуха, а также способствует развитию истинного чувства ритма.
Балалаечный ансамбль — необходимая школа самообучения и
самовоспитания. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным,
оказывает благотворное влияние на учеников не только в профессиональном
плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения,
такта, партнёрства.

Неоценима роль ансамблевой игры на начальном этапе обучения игре на
инструменте. Она является лучшим средством заинтересовать ребёнка,
помогает эмоционально окрасить обычно малоинтересный первоначальный
этап обучения. Среди обилия решаемых задач важно не упустить основную — в этот ответственный период не только сохранить любовь к музыке, но и развить интерес к музыкальным занятиям. Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль играет личность педагога и его контакты с
учеником. Совместное переживание музыки — наиважнейший контакт,
который часто бывает решающим для успехов ученика. Таким образом,
педагог создает условия для развития ярких музыкальных впечатлений, для
работы над художественным образом. И что особенно важно этот
музыкальный контакт обычно способствует появлению большей инициативы
у ученика.

Исходя из задач, стоящих перед коллективом в определённый период работы, руководитель применяет различные формы проверки. Это могут быть, например, индивидуальное исполнение участниками сольных ансамблевых партий, отдельных трудноисполняемых мест, игра инструктивного материала и др. Предпочтительнее вести проверку по группам или проверку нескольких учащихся, исполняющих общую партию: участники более спокойно чувствуют себя во время игры в окружении своих товарищей. Групповая проверка к тому же позволяет руководителю экономить ограниченное репетиционное время.

Учёт и проверка знаний, как известно, завершается оценкой. Оценка даётся обычно в одобрениях, похвалах, поправках, исправлениях ошибок. Старания и успехи учеников обязательно следует отмечать. Оценка всегда связана с самооценкой ученика, что не всегда учитывается педагогом.

Регулярность проведения совместных репетиций — непременное условие. Без этого немыслима ансамблевая слаженность. Два-три раза в неделю по два часа — минимум, необходимый для успешной работы.

На первом этапе один час каждого занятия отводят ансамблевой игре упражнений и чтению нот с листа. Для чтения с листа можно использовать небольшие пьесы или отрывки из музыкальных произведений. Вначале они могут быть несложны, главная задача здесь — в быстром освоении незнакомого музыкального материла.

В дальнейшем, когда ансамбль будет иметь в своём репертуаре уже несколько пьес, план построения занятий несколько видоизменяется. В первый час наряду с игрой упражнений и чтением с листа разучиваются новые музыкальные произведения, а второй час целиком уделяется отработке, «отделке» пройденного и текущего репертуара, причем особое внимание участники обращают на художественно-выразительную сторону исполнения.

Среди несомненных плюсов игры в ансамбле можно выделить следующие:

1. Ансамблевая игра способствует хорошему чтению нот с листа. Детям
интересно, что они слышат знакомую или приятную мелодию, хотят скорее
её исполнить, быстро осваивают нотную графику, тем самым учатся
разбираться в простейших элементах музыкальной формы, а также закрепляют
полученные навыки артикуляции — non legato, staccato, legato и т. д.

2. Дети учатся видеть паузы в тексте, которые часто не додерживают, играя сольно какое-либо произведение. Паузы — это не только знак молчания, но и дыхание в музыке, которое может быть более или менее долгим, но
обязательно длится определённое время. Игра в ансамбле заставляет увидеть
и услышать эти паузы, а в ансамбле паузы — это ещё и умение дать возможность «высказаться» партнёру.

3. Ансамблевое музицирование помогает в закреплении основных навыков звукоизвлечения.

4. Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по развитию
ритмического чувства. Ритм — один из центральных элементов музыки.
Формирование чувства ритма — важнейшая задача педагога в обучении.

5. Ансамблевая игра развивает умение играть синхронно. Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей.
Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля — единого
понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса.
Синхронность является одним из технических требований совместной игры.

6. Воспитание полифонического слуха, или, другими словами, способности отдельно воспринимать и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий — один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания. Ребёнок не имеет достаточных навыков для исполнения полифонических произведений, не владеет достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения сложной полифонической ткани. Ансамблевая игра с первых уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составные её элементы, облегчает её воспроизведению, помогает ярче оттенить, высветлить отдельные элементы звуковых конструкций. В дальнейшем осваивается более сложный ритм, дети учатся выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую и т. д.

В работе с обучающимися преподаватель необходимо следовать
принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в
освоении материала. Весь процесс обучения строится с учётом принципа: от
простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика —
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения музыки. Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разделить на три этапа, которые в практике очень тесно между собой связаны. Порой трудно выявить, где кончается один этап и начинается другой. Но для более чёткого определения частных задач и конечной цели работы ансамбля над произведением вполне оправданно такое условное разделение процесса:

1. знакомство ансамбля с произведением в целом;

2. техническое освоение выразительных средств;

3. работа над воплощением художественного образа произведения.

Задачей первого этапа является создание у ансамблистов общего
интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения в целом.
Здесь педагог должен познакомить учащихся с создателем произведения;
эпохой, в которой оно возникло; стилистическими особенностями письма и
требуемой манерой исполнения; характером произведения, его формой,
основными темами. Эту беседу следует построить очень живо, интересно,
приводя для иллюстрации фрагменты произведения в собственном
исполнении. Необходимо ознакомить участников с трудностями, с которыми
им предстоит встретиться, и сообщить о путях преодоления этих трудностей.
Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,
чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются
учениками отдельно. Форма произведения является также важной
составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового
и художественного образа. Техническая сторона исполнения у партнёров
должна быть на одном уровне. Отставание одного из них будет очень сильно
влиять на общее художественное впечатление от игры. В этом случае
требуется более серьёзная индивидуальная работа.

На втором этапе работы над художественным произведением основной задачей является преодоление ансамблем технических трудностей. Раскрытие содержания требует от ансамблистов овладения всеми элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится всё более осмысленной, увлекательной. Это вовсе не отрицает того, что на данном этапе разучивания произведения техника является главной задачей. Однако уже здесь следует уделять внимание художественной стороне, а на последующих этапах художественной работы совершенствованию технического исполнения. Важной задачей
преподавателя является обучение ансамблистов самостоятельно работать:
умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку
и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и
продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией,
затем с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные
регулярные репетиции с преподавателем и без него, педагог может проводить
как репетиции ансамбля, так и индивидуальные занятия с отдельными
исполнителями. Путь от первого ко второму этапу — это путь аналитический,
от общего знакомства к отработке частных технических трудностей.

Приступая же к работе над воплощением художественного образа, педагог должен помнить, что она является синтезом всей предыдущей работы. Здесь происходит слияние отдельных элементов в крупные части, которые, в свою очередь, объединяются в законченное произведение, но уже в ином качестве, чем вначале. На заключительном этапе работы над произведением будет уже неуместным применение формы индивидуального урока. Основной формой занятий здесь является репетиция всего ансамбля. Проведение репетиции всегда связано с многократным повторением отдельных мест произведения, однако не должно быть ни одного механического повторения без ясно поставленной цели. Ансамблисты должны всегда знать, для чего повторяется та или иная часть произведения, чего хочет добиться этим педагог. Ясно поставленная цель каждого повторения делает работу обучающихся осмысленной. Одной из задач педагога при проведении репетиции является достижение максимальных результатов при минимальных затратах энергии и времени ансамблистов. Поэтому очень важен темп репетиции: на репетиции всегда должна звучать музыка, прерываясь лишь для ясных и чётко сформулированных замечаний педагога определённым исполнителям. На заключительном этапе работы ансамбля над художественным произведением можно воспользоваться записью собственного исполнения на различные гаджеты. Прослушивание участниками ансамбля своего исполнения как бы со стороны помогает обнаружить скрытые ошибки, неудачное исполнением отдельных мест, способствует более цельному охвату слухом каждого исполнителя звучания всего ансамбля. Запись должна быть многократной.

В течение всего процесса работы над художественным произведением ансамбль должен предполагать, что она будет вынесена за стены класса и завершится публичным выступлением. При всей тщательности подготовки ансамбля, концерт всегда приносит учащимся нечто новое, неожиданное. Непривычная обстановка эстрады, зала, скопление публики и то, что исполнители становятся центром всеобщего внимания, настолько действуют на членов коллектива, что исполнение ансамбля становится в этих условиях качественно отличным от игры в обычной, классной обстановке. После концерта, на ближайшей встрече с ансамблем, педагог должен обсудить итоги
выступления, обратив их внимание на допущенные ошибки. Таким образом,
концертное выступление неразрывно связанно с классной работой. Оно, с
одной стороны, завершает работу над частью репертуара, а с другой — даёт новый материал для дальнейшей учебно-воспитательной работы ансамблем.

При подборе членов ансамбля педагог должен тщательно продумать распределение по партиям, чтобы последние соответствовали исполнительским возможностям учащихся. Здесь одинаково недопустимы как завышение, так и занижение трудностей партии. В первом случае учащийся будет слишком долго выучивать ее и просто плохо исполнять, во втором он не получит от занятий в ансамбле ожидаемого творческого удовлетворения. И то и другое, естественно, не может способствовать формированию ансамбля, как художественного коллектива.

Что касается аккомпанемента, обычно состоящего из баса и аккордов, то он должен хорошо прослушиваться и не выделяться из общего звучания ансамбля. Басовый голос в ансамбле, как правило, должен звучать тише мелодического, но в то же время громче средних голосов, создавая как бы фундамент для всего звучания, расположенного над ним. В балалаечных ансамблях для исполнения басового голоса используют специальный инструмент: балалайка бас или балалайка контрабас.

Бас — фундамент всей гармонической ткани. На балалайке бас звучит сочно, но в силу самой конструкции инструмента — довольно тяжело. Когда тема проходит в басу, естественно, её надо выделить. Чтобы занятия проходили продуктивно, целесообразно передавать трудные пассажи одному, наиболее подвинутому балалаечнику. Разумное распределение ансамблевых партий, с учётом индивидуальной подготовленности исполнителя, во многом поможет успешному освоению музыкального текста. В одних случаях исполняемому партию следует облегчить, в других — сконцентрировать максимум трудностей.

На этапе разучивания произведения по партиям не обязательно соблюдать строго указанную в нотах силу звука и темп исполнения, в особенности, если он быстрый. Играя в медленном темпе со средней силой звука, нужно, прежде всего, следить за ровностью звучания. Это даёт возможность контролировать слухом как своё исполнение, так и игру партнеров по ансамблю. С каждым участником ансамбля нужно проучить его партию. При работе над ансамблевым исполнением, педагогу необходимо обратить внимание на то, чтобы ясно прослушивалась основная мелодическая линия, чтобы фактура не заглушала мелодию, а бас служил хорошей метроритмической основой. Очень важно определить правильный темп ансамблевого произведения, тщательно отработать все указанные в тексте замедления и ускорения темпа.

Строгое соблюдение ритма при разучивании партии в медленном темпе помогает добиться чёткого, согласованного звучания всего ансамбля. Для лучшего запоминания рекомендуется разделить музыкальное произведение на части, по четыре-восемь тактов в каждой. В большинстве случаев они будут соответствовать музыкальным фразам, из которых образуется мелодия. Такой метод разучивания позволяет добиваться точности исполнения нотного текста. После этого можно переходить к отработке нюансов, динамических оттенков. Здесь уже необходимо следовать соответствующим обозначениям в нотном тексте.

Художественно-выразительной стороне исполнения необходимо уделить очень серьёзное внимание, наряду с чисто техническим освоением музыкального текста. Одно неотделимо от другого. С самого начала совместной работы в ансамбле участники должны добиваться точного соблюдения нюансировки и динамических оттенков. Динамические обозначения в партитурах для ансамбля балалаек во всех партиях часто бывают одинаковы по вертикали. Однако звучание балалайки примы, если у неё изложена мелодия, будет несколько сильнее других балалаек.

Варианты аппликатуры, в значительной мере определяется индивидуальными особенностями руки музыканта (строение кисти, длина и подвижность пальцев). В отдельных случаях требуется значительная переделка аппликатуры.

Подбор репертуара для ансамблей представляет собой наибольшую трудность. Важное значение в этом случае приобретает умение педагога быстро переложить на ансамбль любое музыкальное произведение. В репертуар необходимо включать произведения, различные по стилю, характеру и форме, обработки народных песен и танцев, оригинальные произведения, произведения современных композиторов России и зарубежья, переложения русской и зарубежной классики.

Занятия в классе ансамбля способствуют закреплению навыков,
приобретённых на уроках специального класса. Необходимо, чтобы
ансамблевые занятия стимулировали интерес ученика к инструменту, к урокам
по специальности и прививали любовь к коллективному творчеству. Чувство
ответственности перед партнёром, коллективом за результат общей работы,
качество публичного выступления должно естественным образом возникнуть
в классе ансамбля. Совместное музицирование способствует развитию таких
качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность,
целеустремлённость, коллективизм. Благодаря музицированию происходит
развитие всех музыкальных способностей — всех видов музыкального слуха,
чувства ритма, музыкального восприятия, памяти, мышления,
совершенствуется умение читать нот с листа. Важно, что ансамблевое
музицирование учит слушать партнёра, это искусство вести музыкальный
диалог человека с человеком, понимать друг друга, уметь вовремя подавать
реплики и вовремя уступать. В отличие от других видов совместной игры,
балалаечный ансамбль объединяет исполнителей одной и той же
специальности, что в значительной степени облегчает их взаимопонимание.
Умелое педагогическое руководство, рациональная методика работы над
ансамблем предполагают чёткое знание специфики ансамблевой игры. Само
слово «ансамбль» в переводе с французского означает «согласованность,
единство». Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и
общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и
творческой фантазии не одного, а минимум двоих исполнителей.