Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств г.Лабытнанги

Методический доклад на тему:

«Работа с ансамблем в скрипичном классе ДШИ»

 Подготовила:

 Борисова Ираида Федоровна

 преподаватель по классу скрипки

2025 г.

Ансамблевое музицирование - очень важный аспект для музыкально – художественного развития ученика в обучении в ДШИ. Это одна из самых эффективных форм профессиональной подготовки музыканта. Не случайно, начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, когда по всей стране начали открываться детские музыкальные школы, и по сей день наблюдается возрастание интереса к ансамблевому исполнительству, разработке вопросов ансамблевой педагогики, касающейся различных ступеней системы музыкального образования.

Начальное обучение в скрипичном классе осуществляется обычно в довольно сложных психолого-педагогических условиях. Ребенок, пришедший обучаться на скрипке, вынужден мириться с очень скучной работой - воспроизведением звуков на открытых струнах, игрой щипком, изучением нот, длительностей и т.д. Однако между существующей методикой начального обучения и музыкальными потребностями ученика можно найти компромиссное решение, которое называется коллективное музицирование. Объединяя детей в ансамбль, эта форма работы дает возможность привить интерес маленьких скрипачей к коллективному исполнительству. Занятиям ансамблем необходимо уделять особое внимание с самого первого года обучения. Важно на индивидуальном уроке с первых шагов включать в занятия с учеником его совместную игру с педагогом. В этом случае обучение элементарным навыкам игры в ансамбле проходит более эффективно. Хорошо начинать занятия с исполнения простых песенок на открытых струнах, например, из сборника В. Якубовской. Таким образом, с первых уроков в классе ансамбля одновременно с разучиванием своей партии ученик получает конкретное представление об одном из важнейших условий ансамблевой игры – синхронности исполнения, единстве ритмического пульса, темпа. На этих простых примерах усваивается также роль и значение паузы в музыкальном тексте. Игра в ансамбле учит осмысленному и бережному обращению к большим длительностям и паузам, с помощью которых ученик начинает понимать необходимость дослушивать конец фразы, дожидаясь своей очереди исполнения. Очень важно, чтобы в паузах и на длинных нотах не прерывалась музыкальная мысль, чтобы это не воспринималось, как остановка, а пауза воспринималась как равноправный элемент нотного текста, обретала смысл, музыкальное значение.

Довольно часто для окрашивания звучания используется исполнительский прием постукивания древком смычка по корпусу скрипки. У учеников еще больше повышается интерес к занятиям, если в состав ансамбля вводится группа таких ударных инструментов как: бубен, треугольник, коробочка, брусок, маракасы, погремушки, реко-реко и другие. Это открывает большие перспективы в обогащении звучания струнно-смычковых ансамблей и значительно увеличивает диапазон их выразительных возможностей. Хорошо поручать партии ударных инструментов учащимся младших классов, т.к. с одной стороны ребенок развивается, а с другой на выполнение этих задач не отвлекаются основные исполнительские силы ансамбля.

В произведениях для ученических ансамблей довольно широко используются традиционные штриховые средства. Детям нравится играть «пиццикато» в групповом исполнении, но добиться качественного и одновременного звучания этого штриха в исполнении группы учащихся очень непросто. Помочь в этом может освоение навыка отрыва пальца правой руки от струны в последний момент перед наступлением звучания ноты. Ритмической точности еще помогает равный, единовременный замах правой руки перед взятием отдельной ноты или аккорда. Нужно учитывать и то, что при игре на «форте», «пиццикато» играется без закрепления большого пальца на грифе, с довольно глубоким захватом струны, а на «пиано» наоборот синхронность при игре «пиццикато» легче достигается, если большой палец закреплен на грифе, а указательный палец только прикасается к струне сверху. На качество исполнения влияет и тот фактор, что дети часто забывают вибрировать «пиццикато». В ансамблевой литературе довольно часто встречается штрих «мартле», при игре которого возникают такие сложности, как исполнение его в верхней части смычка. Для этого необходимо играть гаммы этим штрихом разными частями смычка, что полезно и для воспитания навыков синхронного исполнения в ансамбле. В групповом исполнении штриха «мартле», большое значение имеют одновременность активного начала звука, одинаковое выполнение паузы между звуками и четкая остановка по окончании отзвучавшей ноты. Для восприятия навыка координированного группового исполнения штрихов, надо приучать учащимся ощущать точки совпадения импульса правой и левой рук. Хорошими упражнениями являются последовательности, или гаммы, например, нижней половиной смычка с переносом каждой ноты вниз смычком, или, верхней части смычка с переносом вверх смычком. Для приобретения синхронности ансамблевого исполнения необходима тренировка в штрихах с изменением метрической сетки и направления смычка (упр. №1 и №8 К. Мострас). Как правило, штрихи, в которых сильная доля исполняется то вверх, то вниз смычком является немалой трудностью для учащихся. Одним из наиболее эффективных способов воспитания навыков совместного исполнения в ансамбле является изучение упражнений пунктирным ритмом различными штрихами, где следует направить внимание учащихся на тщательное распределение скорости смычка и достижения качественного звукоизвлечения. Часто в произведениях для ансамбля встречаются разнообразные варианты комбинированных штрихов. Педагог может составить их, исходя из задач конкретного художественного произведения. Хочется подчеркнуть, что педагог должен обращать внимание учащихся не только на технику левой руки, но и добиваться тщательной координации игровых движений обеих рук. Особое внимание нужно уделять точному выполнению штрихов. Каждое отклонение от общих штрихов нарушает целостность и эстетичность вербального восприятия, наносит ущерб выразительности исполнения, так как штрихи несут большую динамическую и смысловую нагрузку.

В совместном музицировании важным фактором является слуховой контроль. На уроках ансамбля дети учатся слышать себя, своих партнеров, звучание ансамбля в целом, что обеспечивает более ясное понимание интонационных возможностей струнного инструмента. Отсутствие фиксированной высоты звука создает дополнительные трудности в игре, но позволяет довести мелодическое и гармоническое интонирование до крайней точности и остроты. Добиваясь чистоты интонации, педагог как бы незаметно подводит ученика к пониманию необходимости особенно точного интонирования при игре на скрипке. Для приобретения слуховых навыков большую пользу принесет исполнение произведений в унисон. На начальном этапе это могут быть однооктавные гаммы, которые можно исполнять в дальнейшем в терцию. П.С. Столярский - выдающийся отечественный педагог - был одним из первых, кто в своей практике использовал унисон скрипачей.

Одним из ведущих принципов ансамблевого исполнительства является согласованное выполнение динамической линии всеми исполнителями. Берлиоз сказал однажды: «Скрипка способна к множеству явно противоположных оттенков экспрессии. Она обладает силой, легкостью и грацией, передает мрачное и радостное настроение, мысль и страсть. Надо только уметь заставить ее говорить». Динамика помогает лучше выявить гибкость и красочность звучания ансамбля. Важность точного соблюдения каждым участником ансамбля динамических требований должна быть осознанна учениками с первых уроков. Особенную трудность представляет исполнение динамических указаний в нюансе «пиано», бережное отношение к которому является сложной задачей в области воспитания культуры музицирования. Нередко нюансы становятся причиной изменения темпов («форте» - быстрее, «пиано» - медленнее, «крещендо» - ускоряя, «диминуэндо» - замедляя). На это нужно обращать внимание с первых занятий, так как в дальнейшем они преодолеваются с трудом.

Немаловажной задачей для гармоничного звучания ансамбля является рациональная и эстетическая расстановка учащихся на сцене. Расстановка в ансамбле зависит от количества играющих и величины сцены. Если скрипачей 10-12 человек, то распределить их лучше полукругом в один ряд, а если больше, то в шахматном порядке. Каждый педагог, исходя из существующих критериев расстановки участников, может использовать и другие. Для каждой группы голосов выбирается концертмейстер. Обычно это один из лучших учеников, который имеет хорошее чувство ритма, может, подобно дирижеру оркестра, уверенно показывать вступления и быть хорошо виден каждому участнику группы. В репетиционных занятиях концертмейстер должен помогать педагогу в разучивании и изучению нотного текста.

Публичное выступление – важный фактор создания в классе атмосферы совместного творчества, когда вопросы развития индивидуальных исполнительских качеств учащихся и вопросы становления коллектива решаются параллельно. Такая направленность учебной работы ансамбля оказывает большое влияние и на формирование личностных качеств учащихся: организованности, ответственности за выполнение общей работы, уверенности в своих силах. Практика показывает, что ориентация школьного ансамбля на посильную исполнительскую деятельность заметно повышает интерес учащихся к занятиям. В процессе занятий и концертных выступлений ансамбля складывается и его индивидуальная исполнительская манера. Подготовка ансамбля к публичному выступлению для педагога начинается с выбора музыкального репертуара, составляя который, педагог должен предусмотреть возможность публичных выступлений, их тематическую направленность, сроки проведения. И, если в концерте для родителей могут исполняться любые произведения, то гораздо более серьезным испытанием будет выступление на отчетном концерте школы, или, тем более, выступление на сольном концерте. Кантиленные пьесы хорошо чередовать с пьесами танцевального или виртуозного характера. Это будет хорошо контрастировать и придаст программе выступления композиционную стройность. Кроме участия в школьных мероприятиях, учащимся зачастую приходится выступать в шефских концертах, вне стен своей школы. Непривычные сценические условия увеличивают сложность выступления и требуют значительно более высокого уровня психологической и исполнительской подготовки учащихся. Ввиду того, что далеко не на всех эстрадных площадках можно найти сопровождающий в выступлениях ансамбля такой инструмент, как фортепиано, то можно попробовать исполнять не очень виртуозные произведения под «минусовки» со вступлением. Такая игра требует от детей особого внимания, хорошей реакции и, естественно, предварительных занятий и опыта. Трудность организации и проведения таких концертов компенсируется их исключительной пользой и для развития исполнительских навыков учащихся и для пропаганды инструментов. Для публики представление коллектива всегда начинается с выхода на сцену. Внешний вид – своеобразный «выигрышный билет» к успеху. Форма одежды, одинаковое держание инструментов, интервал между участниками, темп выхода и ухода, поклон, а также, артистичная стойка во время исполнения, синхронное поднимание и снятие скрипок и смычков – все это является неотъемлемой частью успешных концертных выступлений.

Роль педагога в работе с ансамблем скрипачей очень многогранна и ответственна. Вопросы дисциплины всегда были и остаются злободневными. Например на репетициях необходимо научить учеников правилу остановиться сразу, по первому знаку педагога и выслушать его советы, или, обращаться за советом не к партнерам, а к педагогу. В работе педагога возникает много вопросов организационного характера, особенно это касается организации концертных выступлений, а также составления удобного расписания репетиционных занятий. Другая проблема состоит в расширении ансамблевого репертуара, насыщении его высокохудожественным материалом. Многое в этом направлении делает именно педагог, создавая переложения и обработки, предназначенные для определенного состава и определенного уровня подготовки учеников. Несмотря на то, что основная часть музыкального наследия приходится на произведения, написанные для оркестров, на оперы, хоры, на произведения различного рода ансамблей, - ансамблевое музицирование способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержание музыки. Педагог детской школы искусств увлекает ученика, помогает ему ощутить себя частью коллектива, несет ответственность за формирование музыкально-эстетических вкусов своих воспитанников.

В России существует не так много профессиональных коллективов ансамблей скрипачей. В основном этот вид музицирования распространен именно в детских школах искусств и является начальной ступенью развития для начинающих музыкантов, их своеобразной стартовой площадкой. Только потом, когда ребенок определяет для себя профессию скрипача-музыканта, он начинает пробовать свои силы в других более распространенных коллективах - оркестрах, камерных квартетах, квинтетах и т.д. Одним из ярких примеров в профессиональной концертной практике скрипичного ансамбля является Ансамбль скрипачей Большого театра СССР под руководством Юрия Реентовича, ансамбля, который благодаря своей успешной творческой деятельности, получил широкое мировое признание.

Список используемой литературы:

1. Драгайцева Д. – Ансамблевое музицирование как фактор развивающего обучения. М., 2005.

2. Гайдамович Г. «Инструментальные ансамбли»; Музыкальное издательство, М., 1960.

3. Готлиб А.Д. «Основы ансамблевой техники». М., 1971.

4. Зеленин В.М. «Работа в классе ансамбля» Минск,1979.

5. Мордкович Л. «Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы» (на примере ансамбля скрипачей), «Вопросы музыкальной педагогики» вып.6, М.,1986.

6. Середа С. «Поиск и использование новых подходов к развитию музыкальных способностей исполнителей детского ансамбля скрипачей».

7. Свирская Т. «Опыт работы в классе скрипичного ансамбля», «Вопросы музыкальной педагогики» вып.2, М -1980.

8. Куус И. «Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся».

9. Турчанинова Г. «Организация работы скрипичного ансамбля», «Вопросы музыкальной педагогики» вып. 2, М.,1980.

10. Благой Д. «Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования», «Педагогика и исполнительство». М.,1996.

11. М. Имханицкий – «Работа в классе ансамбля».