

МБУДО «Детская школа искусств №9» г.Казани

Методическая работа на тему:  
«Ансамблевое музицирование одна из эффективных форм  
музыкального воспитания и развития скрипача»

Преподаватель отделения «Струнные инструменты»

Дмитриева Луиза Владимировна

2022 год

Предмет ансамбля является одним из главных стимулов к развитию музыкальных способностей, игровых навыков и личной заинтересованности ребёнка в игре на инструменте. Это уже бесспорный очевидный факт, доказанный на практике многими педагогами. На уроках ансамбля ребята знакомятся с произведениями классической и современной музыки, приобретают навыки совместного исполнения, закрепляют и творчески используют навыки, полученные на уроках по специальности, учатся слушать голоса других партий, определять главную тему и сопровождающую мелодию, учатся исполнять свою партию в стиле той эпохи, во время которой создано произведение. На занятиях ансамбля у ребят развивается музыкальный вкус, навык чтения с листа, воспитывается исполнительская дисциплина, накапливается опыт публичных выступлений. Все это, несомненно, способствует их музыкальному и общему развитию.

**Уроки ансамбля с начинающими скрипачами.** По существующей ныне программе обучения игре на скрипке, ансамбль как предмет введён с 3-4 класса, когда ребята уже более-менее владеют инструментом и способны самостоятельно сыграть несложный нотный текст. Но, по убеждению многих педагогов-новаторов (С. Мильтоняна, Э. Пудовочкина, И. Исаковой, О. Щукиной и др.) с детьми можно заниматься в ансамбле уже на самом начальном периоде освоения инструмента, чередуя коллективные занятия с индивидуальными. В силу эмоциональных и психологических особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста - игра в ансамбле, коллективное общение – наиболее комфортная обстановка для ребят их возраста для знакомства с музыкой и непосредственно с инструментом.

На начальном этапе огромное удовольствие доставляет ребятам двигаться под музыку, выполнять упражнения, вместе петь, узнавать и воспроизводить динамические оттенки, ритмические рисунки, темп (быстро-медленно, плавно..), эмоциональные характеристики (весело, бодро, грустно, печально и т.д.) различных музыкальных произведений. Всё это вызывает у детей искренний интерес и желание участвовать в общем процессе урока. Особенно неоценима помощь коллективных занятий на самом первом постановочном этапе, когда ребёнку просто физически трудно научиться держать скрипку в поднятой левой руке, мышцы с непривычки устают очень быстро. Но когда в ансамбле ребята играют несколько лёгких пьес подряд (на открытых струнах или щипком), то выполняя это все вместе, ребята эту усталость и не замечают, а мышцы всё

больше укрепляются и скрипочка держится в руках уже всё более привычнее.

Далее по мере овладения инструментом возникают новые задачи, и ребята учатся вместе воспроизводить небольшие мелодические попевки, в которых заложены новые и новые музыкальные и технические задачи. Таким образом, ко второму-третьему году обучения они с удовольствием исполняют несложные пьесы, осознанно воспроизводя характер и тот музыкальный образ, который заложен в пьесах. Со стороны педагога важна специальная работа над смыслом произведения и этому способствуют фантазии самих ребят, если предложить им сочинить рассказ о «дождике», «петушке», «белочке» и т.п., о ком написана пьеса. А если каждый из них ещё и нарисует «героя» произведения (что ребята делают с удовольствием), то в классе можно создать и свою «картинную галерею», которая месяц за месяцем будет обновляться. Всё это формирует у ребят искреннюю заинтересованность в собственном творчестве, и они себя чувствуют настоящими творцами, а в игре на инструменте – артистами.

Конечно, всё это возможно и на индивидуальных занятиях. Собственно, большинство педагогов так и занимаются с начинающими детьми – рисуют, поют, воспроизводят ритмический рисунок пьесы и т.д. Но когда ребёнок находится один-на-один с преподавателем, он невольно выполняет именно то, о чём его просит педагог, как бы подчиняясь его воле. В коллективном же творчестве ребята чувствуют себя главными «действующими лицами» и тогда, ощущая внутреннюю свободу, их инициатива и фантазия проявляются особенно живо и ярко, что очень важно для дальнейшего формирования его заинтересованности, а главное – воли, поскольку программа усложняется, но имея внутреннюю заинтересованность, ребёнок справляется с ней успешнее.

Несомненно, индивидуальные занятия абсолютно необходимы, поскольку возможные психологические проблемы, индивидуальные недочёты в постановке рук, которые не позволяют должным образом освоить нужный штрих, проблемы с интонацией, точностью ритма и т.п. возможно выявить и отработать только в условиях непосредственного личного общения педагога с учеником. Таким образом, весьма желательно совместное сотрудничество педагога по ансамблю и преподавателей по специальности над развитием каждого ученика. Подобное сотрудничество имеет неоценимое значение.

Основные преимущества ансамблевого музицирования в отношении самых необходимых художественных задач и навыков:

**1. Звук.** Когда ученик играет один, он не всегда способен уловить различные огрехи в качестве звучания и обычно ему подсказывает педагог («это грубо», «резко»). Когда же ребята играют вместе, то те самые огрехи становятся не просто заметны, они портят впечатления от игры и ребята сами это явно слышат и стремятся исправить, поскольку такое звучание им самим становится неприятно. В старших классах, когда исполняемые произведения уже достаточно сложны не только в техническом отношении, но и в художественном, важное значение приобретает именно профессиональное отношение к звуку. Его качество зависит от приёма извлечения, прежде всего – атака (начало движения смычка), она непременно должна производиться точно со струны, синхронно всеми участниками ансамбля, и далее качество звука должно контролироваться слухом на протяжении всего смычка. При выполнении этого условия звучание ансамбля приобретает особую красоту, которую ребята несомненно слышат и это доставляет им особое удовольствие. Особое значение в качественном звучании ансамбля имеет верное распределение смычка, точное слаженное выполнение штрихов и динамических оттенков, что является гарантией успешного исполнения произведений.

**2. Интонация.** Это - одна из важнейших задач в игре на струнном инструменте и зачастую она нелегка. Как правило, на индивидуальных уроках ученику со средними способностями не всегда удаётся самому определить неверность интонации и часто педагоги ему подсказывают «выше-ниже» или играют этот звук (фразу) на фортепиано, стараясь помочь ребёнку пристроить тон. Этот процесс, как правило, бывает нудным и зачастую мучительным и для педагога, и тем более – для ученика. В ансамбле же с этой работой ребята справляются быстрее, надёжнее, хоть она и не менее кропотливая, но лично заинтересованные в качестве собственной игры («иначе я мешаю остальным»), каждый из них прилагает собственные волевые усилия и старания. Таким образом, ребята достаточно быстро добиваются верной интонации, поскольку они прекрасно слышат, как фальшивые ноты явно портят общее звучание, и как приятно звучит мелодия, когда все играют чисто. Именно их личная заинтересованность делает работу над интонацией более успешной. И тут появляется особенно ценное качество в ансамблевом исполнении - какие бы ни были несовершенные детские инструменты, при условии чистой интонации и слаженном исполнении звучание ансамбля приобретает особый тембр и красоту, и ребята это прекрасно чувствуют и получают удовольствие от собственной игры. Одним из эффективных способов работы над чистотой интонации является совместное исполнение гаммы. По своему опыту

замечу, что даже в работе над простой двух-октавной гаммой можно добиться ощутимых результатов не только в улучшении интонации, но и в достижении качественного, ровного звучания, плавного ведения смычка, динамических оттенков. А если добавить гармоническое сопровождение фортепиано, то работа над «скучной» гаммой становится увлекательной. Таким же образом можно поработать над арпеджио и различными штрихами.

3. **Ритм.** Замечено, что из основных природных данных, которыми должен обладать музыкант – музыкальный слух и чувство ритма, последнее поддаётся развитию гораздо труднее, чем развитие музыкального слуха. Если такая проблема у ребёнка действительно существует, то при индивидуальном обучении обычно уходит довольно много времени, чтобы добиться ритмически точного исполнения. Играя же в ансамбле, слушая друзей, ощущая их поддержку (что особенно ценно в коллективной работе, а это позволяет избавиться от излишнего напряжения), - ребёнок начинает вполне успешно справляться с ритмическими трудностями, что было бы более затруднительно для него на исключительно индивидуальных занятиях.

4. **Штрихи.** Штриховая культура при игре на музыкальном инструменте является одним из главных средств выразительности, а потому работа над верным исполнением штрихов должна быть особенно тщательной. Если различные постановочные моменты у каждого ученика отрабатываются в зависимости от его природного строения рук и индивидуальная работа здесь абсолютно необходима, то приёмы и методы овладения штрихами являются общими для всех, а значит, могут свободно применяться в работе с группой, в ансамбле. Учащиеся начинающего периода дружно выполняют необходимые упражнения вне инструмента, затем на пустой струне, а далее уже наработанный штрих применяется в исполнении музыкального произведения. Так же, как и в работе над интонацией, здесь очевидны преимущества коллективной работы над качеством исполнения. Все недочёты в звучании штриха возможно менее заметные ученику при сольном исполнении, в условиях ансамблевой игры приобретают утрированный характер, и ребята явно слышат его красоту или же звуковую «неприглядность». Можно предложить каждому из ребят послушать звучание группы со стороны и критически оценить его качество. То же самое можно предложить сделать и старшим ребятам.

В ансамбле становится особенно заметным звучание штриха «мартле», когда излишний «укус» струны смычком становится просто губительным для красоты звука в ансамбле. Нужно заметить, способы воспроизведения

этого штриха в ансамбле следует отрабатывать несколько иначе, чем обычно изучают его при индивидуальной работе. Необходимо, чтобы острота штриха достигалась не приёмом «укуса» струны, как это часто делается на уроках по специальности, а скоростью движения смычка при помощи активного раскрытия локтя правой руки без какого-либо излишнего давления на струну. Затем непременно должна быть услышана пауза (полная тишина в группе!), во время которой освобождается кисть правой руки, устанавливается нужный пальчик на грифе, заранее продумывается энергичное движение смычка для следующей ноты и, таким образом, подготавливается качественное исполнение очередной ноты - мартле. Эта работа довольно трудоёмка и требует особой сосредоточенности ребят на приёме звукоизвлечения, но она может стать увлекательной в группе и потому вполне выполнима, а её результат может быть успешно закреплён. Такая сосредоточенная работа способствует формированию у ребят таких важных волевых качеств как выдержка и терпение.

**5. Знакомство с полифонией.** На начальном этапе обучения ребята исполняют пьесы в унисон, что позволяет им слышать чистоту интонации, но со временем, исполняя двух-, трёхголосные произведения, ребята учатся определять и выделять звуком главные голоса, слышать каждую мелодическую линию и её участие в общем звучании в целом, - так они знакомятся с новой гармонической красотой звучания. Потому им особенно полезны и интересны, становятся различные несложные полифонические пьесы. Поначалу мы подробно изучаем все голоса, их развитие, и когда уже ребята свободно владеют каждой голосовой линией, и могут сыграть произведение вместе – для них открывается особая красота полифонии, поэтому им очень нравится исполнять произведения этого жанра, что очень полезно для развития гармонического слуха. Большим подспорьем в этом служат несложные пьесы И.-С. Баха, Г. Генделя, Г. Пёрселла, Г. Телемана.

**Сотрудничество коллег.** Хотелось бы затронуть ещё один важный аспект, говоря о предмете ансамбля в детской музыкальной школе. В школьный ансамбль приходят ребята от разных педагогов, разной подготовкой, разным отношением к инструменту, качеством домашних занятий и т.п. Ансамбль скрипачей является «лицом» школы (по крайней мере, её струнного отдела) и успех работы с детским коллективом во многом зависит от отношения коллег к работе руководителя ансамбля. К сожалению, как не прискорбно это признать, порой некоторым из коллег работа с ансамблем представляется несложной, на уровне художественной самодеятельности: вот партия, иди да учи, а выучил – собрались и сыграли. Преломить это мнение очень сложно, если этот преподаватель не имеет

представления о тонкостях профессиональной работы, которая проводится на общих репетициях ансамбля. Встречаются педагоги, которые заявляют: «Моему ученику необязательно посещать каждую репетицию. Партия для него лёгкая, он и так сыграет, пусть лучше готовится к конкурсу...» Регулярное посещение репетиций ансамбля необходимо для всех его участников, независимо от их подготовки, даже если она «блестящая»! Именно на совместных репетициях проводится основная работа над выразительностью, слаженностью звучания, яркостью динамики, смысловой наполненностью произведения, а главное, - именно на сводных репетициях у ребят формируется чувство ответственности друг перед другом и то особое чувство единого организма, которое так необходимо для успешного существования коллектива.

К сожалению, мне приходилось сталкиваться с подобными заявлениями, и потому хотелось бы обратиться ко всем педагогам с просьбой о сотрудничестве на основе взаимного уважения. Фраза распространённая, но что делать, именно при этом условии возможна успешная работа детского коллектива, а также педагогического в целом, когда преподаватели совместно поддерживая друг друга, обсуждая общие проблемы каждого ученика, советуясь друг с другом, делают общее дело, развивая способности и умения каждого ребёнка.

**Работа с родителями.** Обычно в начале учебного года я собираю родителей для разговора. Знакомлюсь с «новенькими», рассказываю о планах на учебный год, но самое главное – подробно рассказываю взрослым об особенностях занятий в классе ансамбля. Считаю, что преподавателю необходимо объяснить родителям все преимущества обучения ребёнка на уроках ансамбля и убедить их в том, что отношение к ансамблю не должно быть как к «факультативному» предмету и готовиться к урокам ансамбля следует не менее старательно, чем к урокам по специальности. При всей внешней доступности и несложности произведений, исполняемых в ансамбле, существуют особые задачи, успешное выполнение которых зависит от качества домашней подготовки. Только при этом условии ребёнок сможет чувствовать себя комфортно и получать удовлетворение от совместных репетиций, а значит, и его развитие как музыканта будет проходить наиболее успешно. Встречи с родителями необходимы также и для того, чтобы установить доверительные отношения между педагогом и родителями, чтобы они имели ясное представление о принципах работы преподавателя по ансамблю, а в случае каких-либо возникших проблем, вопросов, недоумений и т.п., могли бы без колебаний обратиться к преподавателю за разъяснениями или за советом.

**Воспитательное значение уроков ансамбля.** Игра в ансамбле несомненно способствует развитию у ребят положительных личностных качеств. Известный девиз «один за всех и все за одного» становится главным в общении и работе ребят. Они приучаются к дисциплине, учатся общаться, дружить, уважать друг друга, чувствовать ответственность за собственную работу и общее дело. Конечно, здесь очень важна правильная работа педагога. Общение с ребятами должно быть построено исключительно на искренности и доброжелательности, при этом, не снижая требований и уровня поставленных задач. Любые проявления насмешек, унижительных высказываний кого-то из ребят по отношению друг к другу должны строго пресекаться педагогом. Необходимо прививать мысль, что каждый из них – клеточка, и очень ценная, в жизни единого «организма». Ребята начинают ощущать это особенно явно во время успешных выступлений на сцене, они очень точно улавливают эту особую, непередаваемую словами энергетику, которая рождается внутри ансамбля в результате совместной работы.

Большое значение в воспитании ребят, в их успешном обучении, творческой заинтересованности и общем развитии имеют совместные поездки в другие города на различные конкурсы. Ребята получают огромную радость не только от конкурсных выступлений, но прежде всего от общения друг с другом. В этих поездках, в бытовых условиях наиболее ярко проявляются личные качества каждого ребёнка, которые не всегда можно заметить в условиях «официального» школьного общения, а главное – воспитываются именно лучшие качества характера – дружелюбие, взаимопомощь, сочувствие, благородство. В таких условиях ансамбль перестаёт быть просто школьным коллективом, он становится своеобразной «семьёй», что способствует наибольшему сплочению ребят.

То чувство огромного удовольствия, которое ребята получают, играя в ансамбле, то состояние наслаждения музыкой, творчеством трудно переоценить. Оно и побуждает ребят работать дальше, изучать и исполнять новые произведения, а также пробуждает в них стремление к самостоятельному музицированию. Каждое успешное выступление становится для них великой радостью, вселяет в них уверенность в своих силах, желание играть лучше, изучать новые произведения и исполнять их на сцене. Но самое главное, они начинают искренне интересоваться музыкой, исполнителями, получают удовольствие, слушая любимые классические произведения. Часто они сами стараются найти нотылюбившихся произведений и выучить их самостоятельно, а это



собственно и есть главная задача, которую и призвано осуществить обучение детей игре на инструменте в музыкальной школе.

По опыту собственной работы с ансамблем, могу сказать, что многие ребята, заканчивая музыкальную школу, остаются играть в ансамбле, не желая расставаться с атмосферой творчества и той душевной радости, которую они ощутили за годы игры в ансамбле. Нужно ли говорить о том, какие чувства испытывает педагог, слыша от выпускника «не хочу уходить, можно мне остаться в ансамбле?»... Не это ли высшая награда учителю за его труд. Она гораздо ценнее любых дипломов и официальных поощрений.