«Детская школа искусств» города Набережные Челны

Методическая работа: «Значение коллективной игры в развитии учащихся в музыкальных школах по классу скрипки»

Выполнила преподаватель по классу скрипки

Фазлиева Дамира Шавкатовна

Современная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является основным в работе, уделяет все больше внимания различным формам коллективного музицирования. Ансамбли скрипачей, создаваемые на базе детских музыкальных школ, свидетельствует о том, что в этих коллективных формах работы преподаватели увидели целый ряд дополнительных резервов музыкального воспитания творческой молодежи, связанных, прежде всего, с эстетическим воспитанием школьников. Ансамблевое музицирование не только развивает музыкальный слух, оно способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержимое музыки.

Занятия учащихся в ансамбле помогают преподавателю по специальности решать следующие очень важные задачи:

1. Развивать художественные способности: музыкальный слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость.
2. Развивать исполнительскую дисциплину, умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами
3. Слышать звучание темы, подголосков, сопровождения

В последние годы существует проблема с набором учащихся в классе скрипки и виолончели. Это вынуждает принимать детей без учета из музыкальных, физических, интеллектуальных данных. Неоднородность уровня исполнительства и способностей учащихся усложняет как основную, так и ансамблевую работу в классах. Загруженность учащихся в общеобразовательных школах также создает дополнительные проблемы с организацией репетиций учеников разных групп.

Эти проблемы струнных отделений диктуют необходимость искать различные формы организации ансамбля скрипачей. Занятия учеников в классе преподавателя по инструменту имеют следующие преимущества: искать формы организации ансамбля своих учеников с первых лет обучения игре на инструменте. Именно такую форму работы с учениками я веду в своем классе.

Цель, которая ставится перед любым коллективом – создать такую среду, где бы ребенок развивался как личность, развивались его способности и дарования. Работа в коллективе дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. В результате длительного контактирования ансамблисты обмениваются опытом, знаниями, отчего каждый становится богаче как музыкант.

1. Занятия в ансамбле являются продолжением работы в основном классе и помогают решать с учеником одни и те же задачи учебного процесса, поднимая исполнительский уровень по обоим предметам.
2. Проблема контроля за посещаемостью класса ансамбля, качества выучивания партий сводится к минимуму из-за регулярного общения преподавателя с учениками.
3. Систематическая работа педагога с учениками своего класса в ансамбля с первых лет обучения со своими исполнительскими традициями.
4. Такой детский музыкальный коллектив более мобилен в концертной и творческой деятельности класса и школы, так как имеет в репертуаре произведения разной степени сложности и разнообразные по содержанию. Ученики класса в любое время могут объединяться для выступлений в разные группы, начиная с дуэтов, где старший, более опытный ученик, всегда поддержит на концерте младшего.

Занятиям ансамблем следует уделять особое внимание с первого года обучения. Педагоги-скрипачи еще со времени становления скрипичной педагогики пришли к выводу, что на индивидуальном уроке с первых шагов обучения на скрипке полезно включать в занятия с учеником его совместную игру с педагогом. Мелодия учителя обогащает простейшие пьесы ученика на «открытых струнах», стимулирует интерес к занятиям. Для этого существует богатый репертуар для начинающих скрипачей. Значение занятий начинающих скрипачей в ансамбле отмечено в программах «Специальный класс скрипки. Специальный класс альта» 1976 г.

Участие в ансамбле повышает у детей общую дисциплинированность, формирует ответственность перед окружающими за порученное дело. Ученик ансамбля, знакомясь с новыми музыкальными произведениями, обогащает свой кругозор, музыкальное восприятие, оттачивает профессионализм, эстетический вкус, ощущение стиля, повышая таким образом свое общее развитие, способность анализировать и находить нужное решение. Ансамблевая форма музицирования играет важную роль в процессе музыкального образования, воспитания и развития.

Общие цели – один из важнейших стимулов активизации художественной жизни ансамбля. На простейшем материале начинающего скрипача можно работать и с группой учеников. В программе «Скрипка, альт, виолончель» 1989 г. официально признается групповой метод работы на уроках в первые годы обучения. Практика показывает, что перечисленные формы обучения удобнее вести не на уроке по инструменту, а на отдельных занятиях младшей группы ансамбля классах и уроках музицирования. Сочетание группового и индивидуального метода работы в классе скрипки применяются уже несколько десятилетий в знаменитой японской школе скрипачей Щ. Сузуки. В нашей стране эти методы давно применяют известные педагоги-методисты Э. Пудовочкин, С.Мильтонян, Турчанинова, О.Щукина и др. новые методические подходы в работе с ансамблем начинающих скрипачей позволяет сформировать младшую группу ансамбля, несмотря на их ограниченные исполнительские возможности. Для учащихся средних способностей игра в ансамбле становится, нередко, единственной возможностью участвовать в концертном выступлении.

Уровень профессионализма участников детского ансамбля, еще в недостаточной мере владеющих художественно-выразительными и техническими средствами ансамблевой игры, обуславливает особенности работы преподавателя, репертуарные поиски.

Основные принципы при подборе репертуара:

1. Доступность для участников ансамбля, как в техническом отношении, так и по содержанию.
2. Репертуар ансамбля скрипачей младших классов не должен по трудности быть сложнее пьес, изучаемых в классе по специальности.
3. Репертуар должен способствовать развитию творческого воображения учеников. Для этого в программу следует включать пьесы программного характера, жанровые зарисовки.
4. Учет количества и уровня технической подготовки учеников – участников ансамбля.
5. Принцип изучения музыкального материала “от простого – к сложному ”
6. Принцип разнообразия пьес в репертуаре.
7. Выбор репертуара с перспективой дальнейших концертных выступлений.

Необходимо начинающего скрипача подключать к участию в игре с ансамблем, по возможности, с самых первых занятий. Сначала исполняя несложные пьесы с преподавателем, затем с одноклассниками. Чувство ансамбля, умение слушать партнера воспитывается уже в начальный период обучения. Уже в этот период требуется интонационное, тембральное, динамическое единство разнородных инструментов.

Чем раньше происходит встреча ребенка с коллективным творчеством, тем большую радость приносят ему занятия музыкой. Раннее погружение ребенка в мир шедевров музыкальной классики, когда сам он только начинает овладевать инструментом, невольно заставляет его услышать некий идеал звучания, к которому нужно стремиться. Чем выше качество звучания коллектива, в котором оказывается ребенок, тем быстрее будет идти его развитие в звуковом и техническом отношении.

Урок ансамбля – это прежде всего возможность влиять на развитие интеллекта ребенка, раскрыть его способность дружить, общаться, сопереживать – а значит, и чувствовать. На этих уроках можно с успехом заниматься развитием слуха, ритма, памяти, чтением с листа. Вместе малыши легче усваивают длительности, успешно закрепляют понятия распределения смычка, учатся овладевать средствами выразительности в музыке. На уроках ансамбля у них появляются общая интересная работа над произведением и перспектива концертных выступлений. Чередование основной работы над произведениями тех или иных теоретических знаний и постановочных элементов позволяет сделать уроки ансамбля интересными и полезными.

При расстановке и распределении в ансамбле по группам Г.Турчанинова, например, советует распределять учеников таким образом, чтобы в каждом голосе было равное количество скрипачей продвинутых и более слабых. Также необходимо при организации и распределении участников детского музыкального коллектива учитывать и такие факторы, как уровень обучаемости, психологические особенности учащихся. В процессе творческого развития коллектива у юных музыкантов постепенно устраняются резкие индивидуальные различия, появляются ансамблевые навыки, однородное распределение смычка, характер коллективного звучания.

Воспитательная деятельность руководителя ансамбля должна быть направлена на то, чтобы у юного музыканта формировалось чувство ответственности за общее дело коллектива, за успехи и творческую дисциплину товарищей, крепло желание трудиться с пользой для людей, воспитывалось чувство долга, взаимопомощи. Переживание радости труда в коллективе, совместное преодоление трудностей, творческие победы, напряженный путь к ним рождают духовное единство, способствуют совершенствованию личности и коллектива. Главные проблемы ансамблевой игры заключаются в одинаковом понимании детьми необходимости наиболее рационального способа звукоизвлечения, в стремлении к групповому единству и в воспитании внутренней потребности в создании требуемых звуковых красок. Певучесть общего звучания ансамбля, выразительность исполнения, ясность фразировочных намерений – это те основные задачи, которые я ставлю перед его участниками.

В работе с ансамблем скрипачей проходят всевозможные репетиции, слушание музыки с обсуждением, открытые уроки для родителей, тематические вечера, совместные походы на концерты, все это должно вызывать интерес к музыке, инструменту. С первых уроков важно показать возможности инструмента. Игра педагога, беседы с учащимися о специфике инструмента, об истории его создания – один из важных методов- наглядно-слуховой. Важно использовать возможности компьютера- инновационные технологии- прослушивать записи профессиональных исполнителей и сравнивать их со своим собственным «живым» исполнением.

В развитии музыкального восприятия очень важен практический метод. Чтобы ребенок лучше почувствовал характер произведения возможно сочетать восприятие музыки с практическими действиями, с движениями рук пальцев, танцевальных и образных движений, инсценировка пьесы, танца. Показ способов и приемов игры на инструменте также необходим, здесь практический метод сочетается с наглядным и словесным. Беседа, рассказ пояснение – разновидности словесного метода в музыкальном воспитании. Пояснение музыки, характеристика содержания музыки, совместный разбор образов: чувств, настроений- развивают образное мышление. Формирование навыков и умений требует сочетания различных методов.

Немаловажное значение для развития активности ансамблевой деятельности имеет контроль: проверка партий, выработка ансамблевых навыков в группах. Контроль проводить часто не рекомендуется, однако и без него невозможно оценить труд воспитанников. Объективный, доброжелательный контроль их не пугает, а способствует хорошему настроению, профессиональному росту и здоровому психологическому климату в ансамбле.

Рациональная организация репетиционной работы способствует экономному распределению времени на репетиции. Для этого рекомендуется на каждое занятие намечать конкретные цели, задачи, методы проведения урока. Следует помнить о том, что все вопросы нельзя решить на одной репетиции. В течение одного занятия следует указывать 3-4 типа недостатков и последовательно работать над их исправлением. Большее число различных замечаний будет неизбежно распылять внимание учащихся и не даст желаемого результата.

Активизации творческого роста ансамбля способствует целенаправленный подбор репертуара. В ансамбле скрипачей младших классов развитие воображения прямо связано с характером наглядно-образного мышления, поэтому в подборе репертуара необходимо останавливать выбор на программных произведениях, жанровых зарисовках. В подростковом возрасте мыслительная деятельность приобретает отвлеченное, абстрактно-логическое мышление. Оно раскрывает богатые возможности самостоятельного творчества, широкого применения на практике художественных и технических приемов.

Всю работу руководителя ансамбля можно разделить на три этапа:

·   подготовительный этап,

·   репетиции с коллективом,

·   концертное выступление.

Подготовительный этап начинается с подбора учебного и концертного репертуара, который должен соответствовать техническим и художественным возможностям учебного коллектива, решать учебно-творческие и художественно-исполнительские задачи, способствовать всесторонне развитых музыкантов, развивать их эстетические вкусы.

Успешное проведение репетиции во многом зависит от качества работы над партитурой, доскональное знание которой является обязательным условием в подготовке руководителя в работе с коллективом. На занятиях руководитель должен создать творческую атмосферу, суметь заинтересовать учащихся, вызвать у них желание увлеченно работать и находить удовлетворение в изучении произведения, сделать репетицию живой и интересной.

Логическим завершением работы над произведением является концертное выступление. Концерту предшествует генеральная репетиция, на которой рекомендуется сыграть все пьесы без остановки с целью проверки их качества, а также психологической подготовки всех участников коллектива к выступлению. Концерт – это подведение итогов, праздник, пришедший на смену кропотливой репетиционной работе. Концертное выступление активизирует сплочение коллектива, повышает уровень музыкально-эмоционального состояния, обостряет чувство взаимозависимости, внимание, приносит ощущение радости от общения с музыкой, со слушателями, от самого процесса игры. Впечатления от встреч со зрителем дают участникам ансамбля возможность сравнивать, сопоставлять, думать, а главное – вызывают желание стать лучше, оправдать ожидания слушателей и руководителя..

В ансамбле обязательно должен быть скрипач - концертмейстер, старший и более опытный среди учеников. Он сможет руководить ансамблем на репетициях и концерте: вход и выход на сцену, показать ауфтакт, руководить процессом игры, исполнять более сложные сольные партии и многое другое.

Требования к работе ансамблистов: самостоятельное изучение партий дома, полное внимание и активная работа в классе.

Музыка формирует человека – его сердце и ум, его чувства и убеждения, весь его духовный мир. Воспитание музыкой, через собственное исполнение - это просто незаменимый процесс в деле самовыражения.

Занятия в ансамбле скрипачей формируют общую культуру, всесторонне развивают личность посредством исполнительской деятельности. Ансамбль скрипачей среда и средство формирования творческой музыкальной индивидуальности, приобщения к музыкальному искусству, знакомят с миром зарубежной и русской классики, народной музыкой и джазом, воспитывают творческую активность, волю, умение дисциплинировать себя на публичных выступлениях.

                                      Список использованной литературы:

1.   Ауэр Л. «Моя школа игры на скрипке». Москва-1965.

2.   Мильтонян С.О. «Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь- 1996.

3.   Мищенко Г.«Методика обучения игре на скрипке» С-Пб 2009.

4.   Мордкович Л. « Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы» (на примере ансамбля скрипачей).

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

6.   О.Щукина «Ансамбль скрипачей с азов» С-Пб 2007.