Марина Юрьевна Коновалюк,

Детская музыкальная школа №18, г. Самара, Россия

КЛАСС СКРИПИЧНОГО АНСАМБЛЯ

Занятия в ансамбле – одна из самых эффективных форм музыкального воспитания и развития учащегося. Методика ансамблевых занятий – одна из насущных тем музыкального образования. На уроках ансамбля дети учатся слушать и слышать себя, своих партнеров и одновременно – звучание ансамбля в целом. Специфика ансамблевой игры заключается в том, что в единый исполнительский организм объединяются несколько человек с различным уровнем музыкального развития и исполнительской подготовки.

Занятия в классе ансамбля способствуют закреплению навыков, приобретенных на уроках специальности. В классе ансамбля естественным образом возникает и развивается чувство ответственности перед партнером, перед коллективом; чувство ответственности за качество публичного выступления. Понимание исполняемого произведения всеми участниками ансамбля создает атмосферу коллективного творческого энтузиазма и внутренне поддерживает исполнительскую дисциплину.

Важная роль в работе с ансамблем отводится продуманному составлению репертуара. Он должен составляться с учетом не только технических возможностей учеников, но и с учетом их возраста и темперамента.

На занятия скрипичного ансамбля дети приходят начиная со второго года обучения. В течение первых полутора-двух лет главное внимание направляется на более точную интонацию при игре в унисон. Одновременно дети знакомятся с простейшими ритмическими рисунками и штрихами.

Учащиеся младших классов, впервые начинающие занятия в ансамбле, получают большую пользу от игры в дуэтах. Дуэты являются отличной ступенью для перехода к ансамблевым унисонам и к ансамблям для двух и более голосов.

Постепенно от игры в унисон юные ансамблисты переходят к работе над двухголосием. В ансамбле 3-4 классов ставятся уже новые цели: ведется работа над переходами в позицию и над звукоизвлечением.

Из учащихся 5-7 классов формируется ансамбль старших классов. Здесь ведется серьезная работа над художественным раскрытием образа, на более высоком уровне решаются исполнительские задачи.

При выборе репертуара преподаватель должен очень внимательно просмотреть нотный текст. Тщательная проработка штрихов, динамики, аппликатуры во всех партиях с учетом замысла произведения и стилевых требований – таковы задачи, входящие в подготовительный период работы педагога. От разучивания произведения пролегает непростой путь к обретению исполнительской свободы, к объединению различных компонентов исполнительской выразительности.

Во время подготовительного периода в работе с ансамблем педагог-руководитель встречается с каждым участником в отдельности, тщательно готовя его к коллективным занятиям.

Как правило, ансамбли средних и старших классов в конце учебного полугодия вполне готовы к публичному выступлению. Но не все ребята, только-только начавшие свою деятельность в классе ансамбля, могут сразу же принять участие в выступлении. Поэтому предпочтение отдается сначала исполнению в классе. Детская психика очень легко ранима. Излишние волнения, чувство неудовлетворенности, которые приносят детям «сырые» выступления, будут тормозить занятия в ансамбле.

Поэтому надо обеспечить большой запас прочности при подготовке к выступлениям детских ансамблей.

Обучение элементарным навыкам игры в ансамбле происходит эффективнее, если первым партнером ученика по ансамблю является педагог.

Совместное исполнение простейших ритмических групп дает ученику представление о том, что верный синхронный ритм при игре в ансамбле возникает из правильно понятого темпа движения этих групп. Хорошие примеры для игры по открытым струнам даются в «Простейших упражнениях» из «Начальной школы» А. Григоряна. Эти упражнения очень заинтересовывают детей; ребята стараются исправлять допущенные неточности ритма и темпа.

К примеру, трудно в ансамбле исполнить такой, казалось бы, простейший рисунок как ровные четверти в медленном темпе. Здесь педагог должен придти на помощь, исполняя одновременно с четвертями ученика более мелкие нотки (восьмые, шестнадцатые).

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 таких же простых примерах усваивается роль и значение паузы в музыкальном контексте, особенности исполнения длинных нот.

Занятия в классе ансамбля обеспечивают ясное понимание интонационных возможностей струнного инструмента. Игра в струнном ансамбле из-за отсутствия фиксированной высоты звука создает дополнительные трудности, но позволяет путем длительной и кропотливой работы довести интонирование до особой точности и остроты. И заботиться об интонации нужно с первых уроков, когда навыки ансамблевой игры только начинают прививаться педагогом.

Объединение учеников в полный состав желательно производить постепенно. Имеет смысл объединить их сначала по голосам. Это обеспечит в дальнейшем хороший контакт исполнителей одной партии между собой.

На первом занятии всем составом педагог наглядно объясняет ученикам роль каждой партии, ее музыкальный рисунок, взаимосвязь голосов, распределение голосов по их функциям: мелодический, контрапунктирующий, аккомпанирующий.

Хорошо, если с первых уроков ансамбля в учениках воспитывается сознание равной ответственности за исполнение каждой партии, каждого голоса; воспитывается умение подчинить свой голос общим задачам данного произведения, понимание каждого эпизода в контексте.

Занимаясь с полным составом ансамбля, педагог продолжает работу над точностью интонации и ритма, используя приемы, усвоенные учеником в подготовительном периоде занятий.

Закрепление интонации и ритма прямо связано с заучиванием верной, единой для данной партии аппликатуры. Здесь надо особенно ясно показать ученикам, как забота о наибольшем техническом удобстве сочетается с реализацией единого художественного замысла.

Конечно, при разном уровне продвинутости учащихся иногда приходится упрощать аппликатуру, тем самым обеспечивая должную дисциплину и ансамблевую культуру.

Игра в ансамбле требует точного выполнения штрихов. Каждое отклонение от общих штрихов нарушает целостность зрительного восприятия ансамбля и мешает партнерам, а главное, наносит ущерб выразительности исполнения, так как штрихи несут большую динамическую и смысловую нагрузку. Приходится учитывать и уровень продвинутости учащихся, и количество участников ансамбля – ведь чем больше его состав, тем затруднительнее синхронное исполнение сложных штрихов.

Очевидно, что на характере и содержании музыкального произведения отражается динамика в ее многочисленных проявлениях.

Важность точного соблюдения динамических оттенков должна быть осознана участниками ансамбля с первых же уроков. К тому же нельзя допускать и формальной идентичности исполнения динамических указаний. Педагог учит умению правильно исполнять тот или иной общий нюанс в разных голосах в зависимости от их смысловой нагрузки; пониманию относительности звучания одного и того же нюанса (скажем, ***Р*** – тема и ***р*** – сопровождение).

Особую трудность представляет исполнение акцентов, crescendo и diminuendo в зоне нюанса пиано. Бережное отношение к пиано – очень сложная, но необходимая область воспитания культуры музицирования.

Динамические указания требуют особого внимания педагога. Нюансы часто становятся причиной изменения темпов (**f** играют быстрее, **р –** медленнее, и т.д.). Если с первых уроков не обращать на это несоответствие должного внимания, то такие ошибки в дальнейшем будут преодолеваться с трудом.

Определенную трудность вызывает игра pizzicato. Его исполнение должно быть всегда одинаковым не только по синхронности, но и по техническому приему: аккорды на f и ff – без большого пальца, с размахом; р – палец прикасается.

Определенное место должно отводиться чтению нот с листа, так как умение хорошо читать с листа – необходимый компонент творческой деятельности и профессионала, и участника самодеятельности. Чтение с листа приносит большую пользу в воспитании уверенности на эстраде, исполнительской цепкости – качеств, необходимых для публичных выступлений.

Участие ансамблей детской музыкальной школы в различного рода концертах имеет большое учебно-воспитательное значение.

Выставляемые ученику в конце каждого учебного полугодия оценки по классу ансамбля должны отражать и степень освоения им техники игры в ансамбле, и уровень развития навыков музицирования.

Не должны оставаться без внимания и элементы внешней ансамблевой дисциплины.

На занятиях в классе ансамбля ученикам надо усвоить правило останавливаться сразу, по первому знаку педагога, и выслушивать его советы и указания в полной тишине. Привычкой должно стать обращение за разъяснениями во время занятий только к педагогу, а не к партнерам.

Для публики ансамбль начинается с выхода. Поэтому необходимо договориться с детьми о форме одежды, выработать привычку красивого собранного выхода (одинаковое держание инструментов, интервал между участниками, темп выхода и ухода).

Детям надо научиться артистично стоять во время исполнения, синхронно класть скрипки на плечо, поднимать смычок на струну и снимать его со струны. Необходимо отработать совместный поклон и дисциплинированный уход со сцены.

Это не формальные требования. Внешняя дисциплина в ансамбле всегда связана с творческой дисциплиной и обязательно отражается на качестве выступления. Успех создания единого музыкального образа зависит от того, насколько педагог сумеет эмоционально объединить учеников.

Практика показала, что ансамбль и игра в нем благотворно влияют на детей. Вызывая интерес к музыке, уроки ансамбля побуждают даже нерадивых учеников серьезнее относиться к занятиям в музыкальной школе.

Ансамблевое музицирование не только развивает музыкальный слух, оно способствует развитию мышления, учит слышать, понимать содержание музыки.

Педагог детской музыкальной школы ответственен за формирование музыкальных вкусов своих воспитанников. Он должен помнить о главном смысле своего дела – нести детям радость общения с музыкой.

Литература:

1. Аркин И.А. Воспитание оркестрового музыканта // Методические записки по вопросам музыкального образования: Сб. ст. / Сост. Н.Л. Фишман. – М.: Музыка, 1966. – С. 310-317.
2. Вопросы музыкальной педагогики: Сб.ст. / Сост. Руденко В.И. / Вып.7. – М.: Музыка, 1986. – 160 с.
3. Готсдинер А.Л., Мясищев В.Н. Проблема музыкальных способностей и ее социальное значение. Роль музыки в воспитании детей и юношества. – Л.: Музыка, 1981. – 104 с.
4. Григорян А.Г. Начальная школа игры на скрипке. – М.: Музыка, 2000.
5. Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся // Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. ст. / Ред.-сост.: В. Натансон, В. Руденко. – М.: Музыка, 1981. – С. 91-103.
6. Мострас К.Г. Ритмическая дисциплина скрипача: Методический очерк. – М.; Л.: Музгиз, 1951. – 306 с.
7. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. ст. / Под ред. М.С. Блока. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.