Козина Анна Васильевна

МБОУ ДОД « Детская музыкальная школа» № 40, г. Новокузнецк

Ансамбль – как способ ускоренного развития
музыкальных способностей учащихся

О пользе ансамблевой игры для развития учащихся известно давно. Многие ведущие педагоги отмечают, что развитие одной музыкальной способности невозможно отдельно от других, а групповое музицирование помогает быстрому развитию целого комплекса способностей, таких, как: качество звучания и ритмичность исполнения, музыкальную гибкость и свободу, навык слушать себя и быстро реагировать в случае ошибки, формирует активность и самостоятельность мышления учащихся.

Существуют и трудности, возникающие на всех этапах обучения. К ним относятся: умение слушать не только себя, но и партнёра, умение синхронно «взять» и «снять» звук, единые приемы звуковедения у обоих партнёров. Именно в процессе ансамблевой игры происходит увеличение объема исполняемого в процессе обучения материала, ускорение темпов его прохождения.

Неоценима роль ансамбля на начальном этапе обучения. Это лучшее средство заинтересовать ребёнка, помочь эмоционально освежить обычно малоинтересный первоначальный этап обучения. Совместно с учителем дети играют простые, но уже имеющие художественное значение пьесы, ощущая радость непосредственного восприятия искусства. Благодаря проявляемому интересу к ансамблю на начальном этапе обучения легко и безболезненно происходит организация игрового аппарата ребенка, с большим эффектом он осваивает основные приемы звукоизвлечения. Практика показывает, что двигательные навыки при ансамблевой игре развиваются значительно интенсивнее и закрепляются прочнее, так как ученик в свои паузы следит за приёмами звукоизвлечения и движениями рук педагога и тут же подражает ему.

Темп и ритм.

Темп – это скорость чередования сильных и слабых долей. К.В.Тарасова определяет темп, как скорость музыкального исполнения, которая определяется частотой чередования основных метрических долей и абсолютной длительностью ритмических единиц.Чувство метра - это ритмичное чередование сильных и слабых долей.

Ритм – один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма – важнейшая задача педагога. Выделяют три главных структурных элемента, образующих чувство ритма: темп, акцентировка, соотношение длительностей по времени. Всё это складывается в музыкально ритмическую способность. Вот некоторые способы её формирования непосредственно взаимодействующие с ансамблевой игрой:

-игра со счетом;

-игра с выделением сильных долей;

-работа в разных темпах.

Н.А. Римский-Корсаков в работе «О музыкальном образовании» отмечал, что чувство ровности движения приобретается всякой совместной игрой, имея в виду ритмически дисциплинирующее воздействие ансамблевого музицирования на каждого из партнёров.

Очень важен умелый подбор материала. На первых порах партия ученика должна быть предельно простой (как мелодически, так и ритмически) и располагаться в удобной позиции. Хорошо если партия педагога будет представлять ровную пульсацию, заменяя ученику счёт. Прочно освоенный учащимися навык воспроизведения мерной пульсации выстраивает «материальную» основу для развития чувства темпа. Таких мелодий много в сборнике Г. Бойцовой «Юный аккордеонист». Игра в ансамбле дает педагогу возможность не только диктовать правильный темп в каждом конкретном случае, но и формирует у ученика верное темпо ощущение, связанное с музыкальным образом.

Исполнение любой музыки сопровождается акцентировкой при игре. К. В. Тарасова и Б. М. Теплов указывают на значение акцентов метрической и ритмической пульсации. Чувство ритмической пульсации, подчеркивание начальных долей такта в ансамблевом исполнении проявляется особо ярко в танцевальной музыке.

Гармонический слух.

В интересах развития гармонического слуха музыканта Лев Аронович Боренбойм советует настойчиво и упорно, с детских лет, развивать целостное ощущение музыкальной вертикали. И в этом вопросе у баяна и аккордеона большое преимущество перед другими инструментами, благодаря своей конструкции даже на начальном этапе обучения учащийся может выстроить простейшее гармоническое сопровождение для мелодии. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим, так как ребёнок будет воспринимать вертикаль полностью. Педагог должен стремиться к тому, чтобы гармонический слух ребёнка не воспитывался только на аккордовом примитиве. Последнее время появилось много ансамблей, которые сразу же приучают маленького ученика к достаточно сложным гармониям.

Полифонический слух.

Воспитание полифонического слуха, способности расчленено воспринимать и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий – один из важнейших и наиболее сложных разделов в музыкальном образовании. Что же такое полифония?*Полифония*(от греческого: *poli* – много, *fones* - голоса) – буквально означает многозвучие, многоголосие. Это принцип музыкального мышления, при котором все голоса музыкальной ткани абсолютно равноправны. Каждый из них ведет одинаково важную мелодию. Нет главных и подчиненных, но взаимосвязанны между собой. Полифония в музыке, как это ни парадоксально, отражает типичную жизненную ситуацию во взаимоотношениях людей. Сколько людей, столько интересов, судеб, линий поведения. Они существуют параллельно, переплетаются, сталкиваясь, противореча друг другу. Поэтому полифония в широком смысле этого слова свойственна не только музыке. Полифоничны литературные романы, пьесы, кинофильмы – всё, что пытается запечатлеть жизнь людей в её полноте и сложности. Поэтому, как бы ни менялись в музыкальном искусстве эпохи и стили, роль полифонии не только не ослабевает, но и расширяется, приобретая новые формы.

Наиболее эффективным приёмом, который можно применить в ансамблевой практике – совместное проигрывание полифонического произведения по голосам, по парам голосов даёт возможность вслушаться во все составные её элементы. Таким образом, игра в ансамбле развивает умение слышать полифонию.

На уроках ансамбля формируется навык чтения с листа.

Чтение с листа является одной из наиболее эффективных форм, развивающей весь комплекс музыкальных способностей. В процессе чтения с листа у учащегося следует развивать навыки непрерывного чтения нот, непрерывного внимания. Надо добиться длительной концентрации внимания и плавной непрерывности мышления, идущего несколько впереди движения рук, тем самым обеспечивая цельность игрового процесса. Для начального периода обучения очень удачно подобраны ансамбли в сборнике Г. Бойцовой «Юный аккордеонист».

Переходить к более трудным пьесам следует не раньше, чем будет закреплён предыдущий уровень трудностей. Усложнение задач должно быть постепенным и почти незаметным для ученика. Партнёрами при чтении с листа выбираются, по возможности, дети одинакового уровня подготовки. И, поскольку каждому из них не хочется скомпрометировать себя перед другими, то возникает нечто вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и более внимательной игре.

Очень важно, чтобы первое знакомство с произведением пробуждало интерес к музыке, а не гасило его. Внести смысл в процесс разучивания, сократить время и повысить интерес – необходимая сторона работы над чтением с листа в ансамбле.

Технические трудности ансамблевой игры.

К техническим трудностям при игре в ансамбле относятся: способы достижения синхронности при взятии и снятии звука; достижения равновесия звучания; согласование приёмов звукоизвлечения; передача темы от партнёра к партнёру; соразмерность в сочетании нескольких голосов. И самое основное это синхронность ансамблевого звучания. Еще не начав совместного исполнения, партнёры договариваются, кто будет показывать вступление, каков должен быть характер звучания, каким приёмом, и с какой силой будет начата пьеса. Также заблаговременно нужно определиться с темпом, партнёры должны его одинаково чувствовать, еще не начав играть. Нужно объяснить учащимся применение дирижерского замаха, ауфтакта. С этим жестом полезно посоветовать исполнителям одновременно взять дыхание.

Другие примеры элементарной техники ансамбля – передача партнёрами друг другу пассажей, мелодий, аккомпанементов, контрапункта и т.д.

Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения – динамическое однообразие. Рассказав об общем динамическом плане произведения, нужно определить его кульминацию и напомнить, что у динамических нюансов есть много градаций.

Отсутствие метрической устойчивости часто связанно со свойственным начинающим музыкантам тенденцией к ускорению. Обычно это происходит при нарастании динамики, в технически сложных местах. Необходимо напоминать учащимся, держать единый пульс.

Умение общаться с партнёром – обязательный элемент ансамбля. Осознание звучащей у другого исполнителя музыкальной фразы и интонирование своего ответа на неё как согласие, сомнение, отрицание – это и есть процесс общения.

В заключение хочется сказать, что проблема обучения и развития детей с разными музыкальными способностями продолжает сохранять свою актуальность. И такая форма работа, как ансамбль, способствует развитию всего комплекса музыкальных способностей ученика: ритма, слуха, памяти. Особенно это касается учащихся со средними и слабыми данными. Дети, которые с трудом усваивают крупную форму и полифонию из-за сложности текстов и большого объема произведений, с удовольствием играют ансамбли и получают необходимые знания на более простом нотном материале. У детей занимающихся ансамблем гораздо раньше формируются основные исполнительские и практические навыки.

Ансамблевое музицирование позволяет преодолевать ряд трудностей возрастного и психологического порядка, включает учащихся в музыкальную среду. Чувствуя поддержку партнера в ансамбле, дети психологически раскрепощаются и раскрываются, и в то же время ансамблевое музицирование является стимулом для более тщательной подготовки к уроку, так как ребятам не хочется подвести партнера, и выглядеть хуже. И главное – от совместного творчества учащиеся получают удовольствие, у них «загораются» глаза и возникает желание вновь и вновь приходить в музыкальную школу.

Цель музыки – зажечь в душе ребенка маленький огонёк любви. Задача преподавателя, чтобы этот огонёк не погас, а только разгорался. Ведь творчество вносит в душу любовь, в дух – силу и мощь, в сердце – мягкость и тепло, а в ум – свет и свободу.

Список литературы:

1.Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, 1974;

2.Кириллова Т.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего

обучения.- М., 1980 г.;

3.Ильина Н.А. Фортепианный ансамбль – способ ускоренного развития музыкальных способностей учащихся. - К.:Радуга,2012;

4.Кирнарская Д.К. Музыкальные способности - М.: Таланты XXI век, 2004;

5.Рыцарева М.Г. Музыка и я. – М.: Музыка, 1994.

6.Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М.: Педагогика, 1988;

7.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Проблемы индивидуальных различий. - М., 1961.