Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования г.Казани

«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского»

«Методы работы коллективного музицирования».

подготовила преподаватель

по классу баяна

Соколова Ирина Викторовна

Казань, 2019 г.

П л а н

1. Введение

- Ансамбль как вид коллективного творчества

2. **Основная часть**

- коллективное исполнительство и индивидуальность музыканта

- принципы подбора репертуара

- воспитание чувства коллектива

- воспитание волевых качеств

- функции и задачи руководителя ансамбля

3.Заключение.

Ансамбль как форма коллективного творчества.

Ансамбль – (от французского ensemble – вместе)

Класс ансамбля в детской музыкальной школе – важнейшая форма занятий, где учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической и современной музыки, а также расширяют свой кругозор и приобретают навыки совместного исполнительства.

Основной задачей класса ансамбля в музыкальной школе является практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в специальных классах, развитие музыкального вкуса, воспитание коллективного творчества.

Игра в ансамбле сопряжена с определенными трудностями. Ребёнок, прежде всего, должен научиться ощущать себя частью целого. В то же время игра в ансамбле воспитывает у учащихся целый ряд ценных качеств, таких как дисциплина, чувство ритма и темпа, развивает мелодический, полифонический, гармонический и тембровый слух, кроме того вырабатывает уверенность в исполнении.

Проработав много лет руководителем ансамбля баянистов, и являясь его непосредственным участником, должна отметить следующее: по началу выступления учащегося в классе специального инструмента было робким, не уверенным и не стабильным. Поиграв в ансамбле определенное время, ученик заметно укрепился как исполнитель, а выступления становились увереннее и эмоциональнее.

Руководителю школьного коллектива следует иметь в виду, что участник ансамбля это творческая личность, у каждого свой характер, привычки, круг интересов, исполнительские возможности, реакция и еще многое другое. Прежде всего, учащихся сплачивает общая цель, общая идея. Дела коллектива, его интересы должны стать для каждого его личным интересом. Без дисциплины и кропотливой работы не может быть коллектива.

Одним из важнейших условий является то, что учащиеся начинают более критично и требовательнее относиться к себе и своим товарищам, оценивая как себя, так и коллектив в целом.

Коллективное исполнительство и индивидуальность музыканта.

На чем основано искусство ансамблевого творчества? Имеются ли «рычаги», с помощью которых можно овладеть навыками коллективной игры, чтобы создать впечатление, будто играет один человек.

Проработав много лет в составе ансамбля русских народных инструментов «Родник», который стоял у истоков образования Государственного оркестра русских народных инструментов Республики Татарстан под управлением Народного артиста России, профессора А.Шутикова, я наблюдала, как не просто входили в процесс коллективного исполнительства некоторые его участники, порой проходило какое то время.

Навыки коллективного творчества не приходят так быстро, как бы нам этого хотелось. Такая же проблема наблюдается и в детских музыкальных школах среди участников ансамбля. Для того чтобы играть вместе, необходимо слушать и чувствовать друг друга.

Поэтому в процессе репетиций отрабатывается все до мелочей. Чтобы никто из слушателей в концертном зале не задумывался, насколько кропотливой была предварительная работа, которая заключается в том, чтобы одинаково почувствовать темп, взять одновременно аккорд, а главное, чтобы все звучало естественно и без капли противоречия.

В процессе работы над музыкальным произведением, обуславливается не только общий план исполнения, но и его детали. В партитурах для ансамбля есть сольные места, причем не только в партии первого баяна, но и в других. Однако следует помнить, что обилие деталей сковывает учащегося лишь в начальный период. В процессе дальнейшей работы он глубже вникает в их смысл, и на определенном этапе появляется свобода и непринужденность в исполнении.

Следовательно, задача состоит в том, чтобы на базе индивидуальных возможностей укреплялось единство всего ансамбля, нужно стремиться соединить личностные проявления и творческую индивидуальность всего коллектива.

Принципы подбора репертуара

Как известно, оригинальной литературы для ансамбля баянистов мало, да и то, что есть, не всегда применимо в работе с ансамблем в детской музыкальной школе. Поэтому основным источником, питающим ансамбль новым репертуаром, является переложение фортепианной музыки и сольных произведений для баяна и аккордеона. Особенно охотно в последнее время учащиеся исполняют произведения современных композиторов, а также эстрадную музыку.

Однако далеко не все произведения могут быть переложены для ансамбля баянистов. Возникает вопрос: имеются ли критерии целесообразности переложения того или иного произведения. Главным критерием является сохранения содержания. Иногда по содержанию произведение соответствует возможности ансамбля, а по фактуре - сложное. Поэтому, убедившись, что то или иное произведение доступно ансамблю по содержанию и по фактуре, можно приступать к переложению.

При формировании профессионального коллектива подбор участников основывается на их профессиональных качествах, психологических особенностях и совместимости.

В своей многолетней педагогической работе в детской музыкальной школе я сделала много переложений для ансамбля баянистов. Это было творческой лабораторией, где я учитывала степень подготовленности учащихся, их индивидуальные особенности, технические возможности, а также эмоциональное восприятие и вкус.

При работе над переложениями того или иного произведения, я прежде всего опираюсь на уровень более сильных в исполнительском плане учащихся. Многие могут со мной поспорить и где-то будут правы с точки зрения профессиональности переложений. В своей работе в большей степени приоритет отдаю первой партии, потому что формирование участников ансамбля по группам идет от сильного к более слабому ученику. Кроме того, иногда партия в партитуре пишется индивидуально для того или иного ученика, где-то облегчается, а где-то усложняется.

Есть и еще очень существенная сторона работы с ансамблем в детской музыкальной школе - ежегодно меняющийся состав участников. Процесс этот неизбежный, т.к. на смену выпускникам приходят новые учащиеся. Конечно, это создает определенные трудности в работе, но основной костяк сохраняется. И опять приходится искать новые подходы к переложениям произведений.

Воспитание волевых навыков.

Воля и самообладание – качества необходимые музыканту. Без них не обойтись ни в ежедневной работе, ни на эстраде. Но в большей степени эти качества нужны участнику ансамбля.

Для исполнителя воля это важнейший фактор артистического успеха, от нее зависит исход публичного выступления. Говорят, что великая цель рождает великую энергию. Как и многие другие качества человека, воля не является даром природы, она воспитывается, приобретается в процессе систематических занятий.

Как уже говорилось выше, ансамбль это коллективная форма творчества, поэтому если каждый участник не научится управлять собой своими эмоциями и настроением, то ансамбль просто перестанет существовать. Все зависит от самообладания каждого из участников. Воспитать эти качества возможно. Участник любого коллектива в процессе игры выполняет две функции: являясь одновременно исполнителем и слушателем, т.к. исполнять свою партию и слушать напарника, очень не просто.

Проработав много лет руководителем ансамбля баянистов, могу сказать, что не каждый ученик хочет посещать занятия. Помимо сольных произведений, разучиваемых в специальном классе, нужно еще учить партии ансамбля, а это дополнительное время. Кроме того, к сожалению, есть и недопонимание и со стороны родителей, приходится убеждать, а где-то и настаивать. Но поиграв в составе ансамбля, учащийся меняется на глазах: активизируется воля, в ряде случаев повышается успеваемость, появляется интерес, развивается ритм, слух, внимание. А какая удивительная дружба возникает между участниками коллектива, появляется чувство ответственности и долга, и, самое главное, появляется жажда к занятиям. Вот какую силу имеет коллективное творчество.

Ансамбль открывает большие возможности. В своей работе, я смело ввожу (эпизодически) различные инструменты: такие как фортепиано, трубу, ударные и шумовые инструменты. Новые краски вызывают новый всплеск эмоций, интереса и восторга. Из каждого музыкального произведения стараюсь сделать маленький спектакль. И здесь возникает такое количество фантазий со стороны участников, и я вижу, с каким удовольствием они просто бегут на занятия в класс ансамбля. Я постоянно играю со своими учениками. На концертных выступлениях они очень собранные, внимательные и ответственные, и выступают с неподдельным удовольствием.

Функции и задачи руководителя ансамбля.

Ансамбль баянистов сравнительно новая форма коллективного творчества.

Первая задача руководителя ансамбля – соединить участников в сплоченный коллектив, а для этого нужно вовлечь учащихся в творческий процесс, сделать их активными участниками, развивать творческую индивидуальность.

Наряду с необходимой требовательностью к учащимся, руководитель ансамбля должен обладать такими качествами, как доброжелательность, отзывчивость, чуткость и внимательность. Он должен быть наставником и вместе с тем другом. Ведь иногда учащиеся доверяют своему учителю самое сокровенное, делятся с ним радостью и горем.

Коллективное творчество немыслимо без благоприятного нравственного климата. Поэтому руководитель должен быть «конструктором» взаимоотношений в коллективе. Здесь от него требуются определенные педагогические способности, умение найти подход к каждому участнику ансамбля.

Следовательно, от личных качеств руководителя зависит многое. Уметь вести за собой коллектив - это большое искусство. Самый действенный метод воспитания – это личный пример во всем. Какой руководитель, такой и ансамбль. Собственный пример - это лучший способ заслужить авторитет.

На чем основывается авторитет руководителя? Прежде всего, на его достоинстве как музыканта, педагога, организатора, а порой дипломата и психолога.

З а к л ю ч е н и е.

В своей работе я раскрыла основные аспекты деятельности творческого коллектива, не затрагивая такие как: формирование ансамбля, инструментарий, воспитание качества коллективизма, таланта и роли психологического климата в ансамбле.

Работа педагога с ансамблем баянистов в детской музыкальной школе коренным образом отличается от работы с профессиональным коллективом, где состав участников годами не меняется, а профессионализм очень высок, где не нужно разучивать партии с каждым участником индивидуально, а потом работать по группам.

Есть и еще, на мой взгляд, не простая проблема – это инструментарий. Чего греха таить, инструменты изнашиваются и не отвечают современным требованиям. У школы зачастую нет возможности приобрести новые дорогостоящие инструменты. А это очень важный момент, который отражается на качестве исполняемого произведения.

Психологический климат очень важен в каждом коллективе. В профессиональном коллективе этот процесс, на мой взгляд, решается проще. Исполнители много лет работают вместе, люди умудренные опытом, с устойчивой жизненной позицией. Руководителю детского коллектива, нужно выстраивать отношения с новыми учащимися, создавая здоровый морально – психологический климат, т.к. каждый участник это личность со своими индивидуальными особенностями и характером.

Развитие баянной школы требует активизации обучения ансамблевой игре. Именно она может в особой степени способствовать воспитанию высококвалифицированных музыкантов, расширяя их кругозор, стимулируя развитие художественного вкуса.

Я глубоко убеждена, что такая форма коллективного творчества, одна из главных в учебном процессе.

Список использованной литературы.

1. Рапопорт С. Искусство и эмоции. – М., 1972.

2. Юзефофич В. Жизнь наполненная музыкой. – Сов композитор,

1978, № 11.

3. Гинзбург Г. Заметки о мастерстве. – Советская музыка, 1963, №12.

4. Сухомлинский В. Сердце отдаю детям. – Сборник сочинений, 1980.

5. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. – М., Сов.

композитор, 1986.