

**Доклад на XII Областной педагогической конференции
«Эстетическое воспитание. История. Теория. Практика»**

**«Роль и значение ансамбля в развитии
музыкальных способностей учащихся»**

28.02.2018 г.

(с показом учащихся)

Докладчик: Бокатенко Жанна Андреевна,

Преподаватель МАУ ДО МО «СГО»

«Детская школа искусств г. Светлого»

2018 г.

Александр Борисович Гольденвейзер (русский советский пианист, композитор, педагог, публицист, музыкальный критик) писал: «Почти каждый человек, за исключением глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и способностью её развивать».

Современная музыкальная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является основным в работе по специальности, уделяет всё более пристальное внимание различным формам коллективного музицирования, в частности, ансамблю.

Понятие «ансамбль» (от франц. ensemble, букв.— вместе, сразу) означает стройное сочетание различных элементов и применяется в архитектуре, градостроительстве, во всех областях искусства: живописи, скульптуре, в театре, и, конечно, в музыке.

В музыке ансамбль — это группа из двух и более музыкантов, исполняющая музыкальное произведение.

Ансамблевым музицированием занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. В этом жанре писали почти все выдающиеся композиторы. Писали как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений.

В практике музыкального исполнительства инструментальные ансамбли могут быть разными по количеству и составу. Есть ансамбли фортепианные, духовые, струнные, вокально-инструментальные и состоящие из разных инструментов. С точки зрения состава их делят на *однородные* (состоящие из инструментов одного вида) и *смешанные* (включающие в себя инструменты разных видов).

Чем же коллективное музицирование привлекает нас - педагогов? Побуждает создавать различного рода ансамбли? Потому что занятия в классе ансамбля имеют большое **значение** в развитии музыкальных способностей учащихся.

- Ансамблевое творчество расширяет исполнительские возможности музыканта, делая доступным исполнение сложных произведений, тем самым, расширяя и обогащая музыкальный кругозор исполнителя.
- Сотворчество исполнителей дисциплинирует мышление, совместные творческие поиски развивают воображение, способствуют приобретению навыков ансамблевой техники.

- Повышенное эмоциональное состояние, вызываемое совместной игрой, обогащает музыканта и способствует развитию его как сольного исполнителя.
- Ансамблевое музицирование, отчасти помогает решить проблему «боязни сцены»: выход на сцену в составе ансамбля, с одной стороны, повышает ответственность каждого из участников, а с другой – позволяет чувствовать поддержку товарищей и снимают зажатость, страх перед публичным выступлением.
- Коллективное музицирование даёт возможность реализоваться самому слабому учащемуся, создаёт условия для его активного участия в концертной деятельности.
- Ансамбль повышает заинтересованность учащихся и родителей в процессе обучения. Детям нравится общаться и делать что-то вместе, играть становится намного интереснее, а результат, например, как концертное выступление почти всегда остается в памяти ярким впечатлением
- Исполнение в ансамбле музыкальных произведений доставляет большое эстетическое удовлетворение, как слушателям, так и самим исполнителям.

Основной **целью** класса ансамбля в музыкальных школах является практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в специальных классах, развитие творческих способностей, воспитание коллективной творческой и исполнительской дисциплины.

Исходя из основной цели, формируются основные **задачи**:

Образовательные:

- практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в классе специальности.
- грамотная работа с музыкальным текстом.

Развивающие:

- развитие памяти, мышления, эмоциональности;
- развитие творческого потенциала учащихся
- расширение исполняемого репертуара.

Воспитательные:

- воспитание коллективной и творческой дисциплины, ответственности, взаимопомощи;

- воспитание музыкального вкуса.

Одной из важных задач является подбор участников ансамбля, равных по своей музыкальной подготовке и владению инструментом. Надо учитывать межличностные отношения участников ансамбля. Благоприятный морально-психологический климат в ансамбле – залог успешной работы.

Приступать к формированию навыков ансамблевой игры можно и нужно на раннем этапе обучения. Начинать лучше с дуэта "учитель - ученик". Юный исполнитель, ощущая поддержку педагога, охотно включается в процесс совместного музицирования и осознает свою равноправную роль в ансамбле.

Начинать занятия надо с доступных детям произведений, в игре которых технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а все внимание направляется на художественные цели.

Совместные ансамблевые выступления ученика с педагогом позволяют ребенку уже на раннем этапе обучения почувствовать себя артистом, надолго остаются в памяти, стимулируют дальнейшие занятия на инструменте, а у родителей вызывают уважение и доверие к наставнику.

Обучение ансамблевой игре уже на первом этапе активизирует музыкальное развитие, расширяет развитие музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской выразительности.

Я начинаю с несложных унисонных ансамблей уже в 1 классе.

Детям нравится играть в ансамбле с педагогом, но большей внимательности, концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом.

Методика работы с ансамблем имеет свои закономерности и специфику. В то же время она во многом идентична методике работы с учащимися в специальных классах, так как на занятиях ансамбля ведётся та же *тщательная работа* над интонацией, ритмом, динамикой, музыкальной фразой, текстом.

Так как Ансамбль - это совместное исполнение музыкального произведения, которое предполагает согласованность приемов игры на инструменте, синхронность штрихов, единство творческих устремлений участников, то на репетициях много внимания уделяется развитию ансамблевых навыков.

К основным **ансамблевым навыкам** можно отнести «чувство партнёра», умение слышать солиста и помогать ему в воплощении

исполнительских намерений, навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий.

В начале участники ансамбля учатся слушать мелодию, второй голос, аккомпанемент. Нужно научиться слушать не только то, что играешь сам, а одновременно и то, что играет твой партнер, то есть общее звучание партий.

Основой ансамблевого исполнительства является *умение слышать общее звучание* всех партий.

Технически *грамотное ансамблевое исполнение* предусматривает:

- синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнёров);
- уравниженность в силе звучания всех партий (единство динамики);
- согласованность штрихов всех партий (единство приёмов фразировки).

Большое значение в учебной практике имеет репертуар, который продумывается с учётом индивидуальных способностей и музыкально-технических возможностей учащихся.

Ученики проявляют повышенный интерес к занятиям тогда, когда не чувствуют собственной беспомощности, а получают удовольствие от результатов своей работы. Лучше разучить несколько нетрудных произведений и играть их на высоком художественном уровне, чем долго учить одну сложную пьесу, так и не добравшись до творческой ее интерпретации.

С целью повышения интереса учащихся к музицированию в ансамбле и совместному творчеству репертуар необходимо разнообразить. Одним из решений этой задачи является привлечение в репертуар ансамбля современных произведений. Это могут быть песни из кинофильмов, песни, исполняемые современными музыкальными коллективами, при условии, что эти произведения имеют известную художественную ценность. Исполнение знакомого и популярного музыкального материала способно вызвать живейший интерес участников ансамбля.

Ансамблевое музицирование играет большую **роль** в развитии всего комплекса способностей учащихся: музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, двигательного-моторных навыков; расширяется музыкальный кругозор, интеллект музыканта; воспитывается и формируется художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания исполняемого произведения.

Такая форма занятий развивает важные профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, поиск выразительности звучания.

Мобилизуются ресурсы, появляется смысл занятий, ребенок ощущает успех – мощный источник внутренних сил и мотивации.

Я работаю в «Детской школе искусств города Светлого» в выездном классе, который находится в посёлке Взморье. Преподаю аккордеон и синтезатор. Из учащихся своего класса сформировала ансамбль, в составе которого: аккордеоны, синтезатор, ударные инструменты.

Ансамбль аккордеонистов – активный участник всех школьных концертов.

Ансамбль участвует в областных и окружных конкурсах и фестивалях, занимает призовые места.

Наши достижения за последние 5 лет:

Март 2012г

Диплом в номинации «инструментальное творчество» на II Международном фестивале детского народного творчества «Весенний заигрыш» в г. Зеленоградске (ансамбль)

Март 2013г.

Лауреат I степени в Окружном фестивале - конкурсе исполнителей на народных и оркестровых инструментах «Музыкальная палитра» - инструментальный ансамбль (16.03.2013)

Апрель 2013г.

Грамота за участие в Областном концерте эстрадной музыки «Салют, аккордеон!»- ансамбль аккордеонистов

Апрель 2014г.

Диплом Лауреата III степени в межшкольном фестивале- конкурсе исполнителей на народных и оркестровых инструментах

Апрель 2015г.

Диплом XVI Областного фестиваля патриотической музыки и изобразительного творчества детей «Зову тебя Россией»

Диплом (4 место) II конкурс ансамблевой музыки фортепианных отделений поселковых ДШИ и ДМШ **области** «Играем вместе» - ансамбль аккордеонистов и Кудиярова А.

Апрель 2016г.

Лауреат II степени в III Областном конкурс юных исполнителей ансамблевой музыки фортепианных отделений ДШИ и ДМШ Калининградской **области** «Играем вместе»

Март 2017

Лауреат II степени в V Межшкольном конкурсе-фестивале ансамблей малых форм «Весенний калейдоскоп»

В заключение ансамбль аккордеонистов (5 учащихся) исполнит 2 пьесы:

Геннадий Гладков «Заяц и Волк на карнавале»

Мной сделано переложение с партитуры эстрадного ансамбля. В этой пьесе в качестве солирующего и аккомпанирующего инструмента используется синтезатор.

Синтезатор по сравнению с другими музыкальными инструментами – самый молодой и в то же время самый многофункциональный, многоплановый, универсальный инструмент. Исполнение учениками произведений с аккомпанементом различных вариантов стиля и ритма воспитывает навыки ансамблевой игры - чувства ритма, тембрового слуха и ритмический контроль.

Конечно, ничто не сравнится с ансамблевым исполнением на неэлектронных акустических инструментах. Для ансамбля аккордеонистов я сделала переложение с партитуры для фортепианного дуэта.

Вашему вниманию представляем пьесу, которая исполняется под аккомпанемент рояля:

Георгий Балаев «На горной тропе»

Исполняет ансамбль аккордеонистов

Руководитель – Бокатенко Жанна Андреевна

Концертмейстер - Сподобаева Светлана Алексеевна

Литература

1. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах М., 2002
2. Камерный ансамбль - педагогика и исполнительство. М., 1989
3. Кузнецов В.С. Работа с эстрадными оркестрами и ансамблями. М., 1986
4. Ризоль Н.И. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М., 1986
5. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Ред. Цыпина Г.М. М., 2003
6. Ушенин В.В. Работа с ансамблем русских народных инструментов. М., 1986
7. Кириченко Л.И. Методическая разработка на тему: «Роль ансамблевого музицирования в музыкальном развитии и воспитании учащихся ДМШ», г.Сумы (Украина) 2016
8. <https://infourok.ru/doklad-na-temu-rol-i-znachenie-kollektivnogo-muzicirovaniya-v-razvitii-uchaschegosya-po-klassu-skripki-1840973-page3.html>
9. <http://pandia.ru/text/80/080/6555.php>.