

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 имени Т. Г. Сафиулиной»
г. Усть-Илимска Иркутской области**

Методическое сообщение

«Основные аспекты работы в классе ансамбля»

г. Усть-Илимск
2023

Одобрена
Методическим советом
МБУ ДО «ДШИ № 2
им. Т. Г. Сафиулиной»
Протокол от 11.01.2024 г. № 02

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2
им. Т. Г. Сафиулиной»
 Т. И. Волкова
Приказ от 24.01.2024 г. № 12

Разработчик: *Преподаватель по классу домры и балалайки
МБУ ДО ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной Хижняк Валентина Ивановна*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
1. Создание ансамбля.....	5
2. Формирование ансамблевой культуры.....	6
3. Приемы и методы работы в классе ансамбля.....	7
4. Подбор репертуара.....	10
5. Заключение.....	11
6. Список использованной литературы.....	13

Введение

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по составу ансамблей, как учебных, так и профессиональных.

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра.

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности.

Ансамбль (франц.) – совокупность, стройное целое.

1) Согласованность исполнения при пении, игре на музыкальном инструменте.

2) Для достижения ансамбля необходимо активное участие музыкантов, их стремление к слитности, слушание общего звучания, чуткость.

3) Группа исполнителей, выступающих как единый художественный коллектив.

Игра в ансамбле выдвигает перед учащимися ряд особых задач:

- синхронности звучания и умение слышать все инструменты ансамбля;
- соразмерности динамики и тонкого ощущения тембровых окрасок;
- знания партий партнеров и уверенной читки с листа.

Все это позволяет «сделать исполнение более многообразным, ярким, уверенным» (Готлиб А. «Основы ансамблевой техники». М., 1971, с. 23)

Нельзя не отметить роли класса ансамбля в формировании в сознании учащихся ряда ценных этических качеств, таких, как самодисциплина,

чувстволличной ответственности, взаимопонимание и коллективизм.

1. Создание ансамбля.

К формированию навыков ансамблевой игры у юного музыканта можно и нужно приступать на раннем этапе обучения. Игра в ансамбле не только способствует развитию слуха, расширению музыкального кругозора, но и вызывает у ребёнка устойчивый интерес к занятиям. Ученик, имеющий опыт музицирования в ансамбле, активно знакомится с новыми произведениями, быстро и качественно разучивает их, тем самым пополняя свой репертуар, овладевая музыкальными стилями.

На первых порах ансамблевое обучение лучше всего протекает в форме дуэта «учитель - ученик». Ощущая поддержку педагога, юный исполнитель охотно включается в процесс совместного музицирования, шаг за шагом приходит к осознанию своей равноправной роли в ансамбле и полноценному восприятию художественно - образной составляющей музыкального произведения. Учитель в данной ситуации выступает и чутким партнёром, и внимательным наставником, стремящимся выработать у своего подопечного важнейшие навыки ансамблевой игры. Дуэтное музицирование, как правило, способствует успешному преодолению различных психологических напряжений-зажимов, возникающих у ребёнка в ходе сольного исполнения. Кроме того, ансамблевая игра помогает ученику закреплять умения и навыки, приобретённые на уроках специальности, хорошо развивает чувство ритма, гармонический слух, содействует комплексному освоению многоэлементной структуры музыкального произведения и богатейшего арсенала средств музыкальной выразительности. Играя вместе с педагогом, ученик находится в определённых метроритмических рамках.

Создание ансамбля – важный этап, от которого зависит эффективность дальнейшей работы. Поэтому педагогу необходимо учитывать, как фактор психологической совместимости, так и фактор профессиональной подготовки будущих партнеров по ансамблю. Правда, поскольку подготовленных в равной степени учащихся найти довольно трудно и, кроме

того, более сильный из них часто оказывает положительное влияние на менее подготовленного и способе «подтянуть» его до своего уровня (если конечно, этот разрыв не слишком значителен), второй фактор имеет меньшее значение, чем первый. Поэтому следует чаще поощрять желание самих учеников играть с кем – либо из своих товарищей.

Следует заметить, что партии в ансамбле по своим техническим задачам обычно проще, чем сольный концертный репертуар. Это позволяет ученикам более эффективно сосредоточиться на художественной стороне исполнения ирешении специфически ансамблевых задач.

2. Формирование принципов ансамблевой культуры.

Одним из важных факторов успешной игры в ансамбле является синхронное исполнение всеми участниками своих партий. Действительно, о каком ансамбле может идти речь, если не совпадает по времени звучание отдельных инструментов. Ведь само слово «ансамбль» происходит от французского «ensemble» - «вместе». Уже при чтке с листа на это следует в первую очередь обратить внимание. Можно простить небольшие ошибки, интонационные погрешности и динамические неточности в отдельных партиях, но не нарушение ритмической структуры, игру в своем, отличном от общего темпе. Учащийся должен руководствоваться принципом: лучше что-то пропустить, чем отстать от общего движения.

Часто бывает необходимо, чтобы один из исполнителей взял на себя «дирижерские» задачи, показывая начало и окончание звучания, изменения основного темпа. Нужно вместе взять и вместе снять звук или перейти к следующему, вместе выдержать паузу.

При общем вступлении обычно дается своеобразный ауфтакт, равный единице движения данного произведения.

Обычно это делают движением головы. Следует заметить, что остальные участники ансамбля в этот момент должны быть предельно внимательны.

Отработать такие показы целесообразно перед зеркалом. Также для

того, чтобы добиться синхронного звучания в ансамбле, полезно следить за движением рук партнера. Вот почему необходимо так посадить партнеров, чтобы они видели друг друга, если не прямым, то хотя бы боковым зрением, не испытывая никаких при этом неудобств. К тому же, когда расположение недостаточно продумано, некоторые «голоса» могут чрезмерно выделяться или, наоборот, пропадать. Таким образом, правильная посадка в определенной степени способствует и улучшению звучания.

С первых уроков в классе ансамбля педагог должен обращать внимание учеников на равноценность всех партий («голосов») ансамбля. Важно добиться, чтобы каждый из участников ясно представлял, что все партии в ансамбле равноправны и нужно уметь определить, какой голос в тот или иной момент становится ведущим.

3. Приемы и методы работы в классе ансамбля.

Умелое педагогическое руководство и рациональная методика работы над ансамблем предполагает чёткое знание специфики ансамблевой игры. Обычно число ансамблистов колеблется от двух до десяти, каждый исполнитель в ансамбле исполняет свою отдельную партию, а участники ансамбля равноправно взаимодействуют между собой.

К формированию ансамблей следует подходить с учетом степени подготовки каждого участника. Необходимо, чтобы исполнительские качества и музыкальная подготовка ансамблистов были равноценны. Партнёрами выбираются по возможности дети одного возраста и одинакового уровня подготовки.

С самого начала необходимо приучать детей, чтобы один из играющих не прекращал игру при остановке другого. Это научит другого исполнителя быстро ориентироваться и вновь включаться в игру. Совместное музицирование творчески обогащает партнёров.

На первых занятиях педагог комплекзует составы ансамблей и подбирает для них репертуар в соответствии с индивидуальной подготовкой и реальными возможностями каждого ансамблиста в целом, так как

правильное распределение партий среди исполнителей будут содействовать успешному освоению музыкального текста. В некоторых случаях целесообразно передавать трудные участки тех или иных партий (например, сложные пассажи) наиболее подвинутому исполнителю.

Важным компонентом ансамблевой игры является также умение передавать мелодическую линию от одного инструмента к другому. Педагогу следует обращать внимание учащихся на этот момент и воспитывать у них потребность слушать партитуру в целом.

Работа над динамикой в ансамбле имеет также большое значение, необходим творческий подход к нюансировке. Прежде всего следует соизмерять силу звука в определенных пределах.

Для пианиста, как исполнителя на инструменте, обладающем большой абсолютной силой звука, ориентиром должны служить динамические оттенки тех инструментов, с которыми он составляет ансамбль.

Нюансы также зависят от того, в какую эпоху написано произведение, каков стиль композитора, наконец какова индивидуальность самих исполнителей.

Значительным моментом является и динамическое соотношение партий. Инструмент, у которого наиболее важный тематический материал, при общем f (или p) должен звучать несколько громче остальных, аккомпанирующих голосов.

Большое внимание требует от педагога работа над качеством и эмоциональной окраской того или иного нюанса. Форте не означает, чем громче, тем лучше. Ученики должны это понимать и не допускать грубого, резкого, кричащего звука. При любой силе этого нюанса надо сохранять красоту звука. Не следует превышать динамических возможностей своих инструментов. И, наоборот, обозначение « p » не является признаком снижения внутренней энергии музыки. Вялое, «расслабленное» пиано недопустимы и в аккомпанементе.

Например, плохой привычкой некоторых пианистов является

использование левой педали, как средства уменьшения силы звука. В этом случае инструмент теряет ясность и чистоту звука, а необходимый динамический эффект все равно не достигается. Левая педаль должна использоваться только в художественных целях, например, изменение тембровой краски.

Большое значение в ансамбле имеет соотношение тембров отдельных инструментов. Звучание нескольких, даже однородных инструментов, может создать многокрасочное полотно. Еще большим тембровым разнообразием обладают ансамбли, в состав которых наряду со струнными инструментами входит и фортепиано. «Рояль позволяет передать все оттенки звуковой палитры: от полутеней – до необыкновенной яркости, от короткого струнного *pizz.* – до речевой выразительности». (Фейнберг. Пианизм как искусство. М., 1965)

Одна из главных задач преподавателя класса ансамбля – воспитание у учеников умения слушать и слышать все голоса ансамбля, что является специфической формой проявления внимания. Внимание бывает концентрированным, сосредоточенным на одном пункте и распределенным, т.е. направленным на несколько объектов. И если в классе по специальности в основном развивается концентрированное внимание, то в классе ансамбля в большей степени распределенное, необходимое для охвата всей ткани произведения. Воспитывая слуховое внимание ученика, следует посоветовать ему в первый период работы в ансамбле стараться слышать партию партнера лучше, чем собственную. Со временем накопленный опыт поможет ему распределять свое внимание более равномерно.

Полезно также соединение и проигрывание партий ансамбля в различных сочетаниях. Например, исполнить партию инструмента, добиваясь одновременно четкой нюансировки и синхронности. Конечная цель этих упражнений – развитие слухового контроля до такой степени, при которой ученик без напряжения, почти автоматически фиксировал бы все детали исполнения: свои собственные, партнеров, ансамбля в целом.

Таким образом, участие в ансамбле:

- 1) воспитывает необходимые исполнителю волевые качества;
- 2) совершенствуется ритм (так как ансамбли ту часто приходится находиться вразнообразной ритмической среде);
- 3) обогащает техническое мастерство;
- 4) расширяет звуковую палитру за счет творческого переосмысления игры партнеров.

4. Подбор репертуара.

Подбор репертуара является одним из решающих факторов в стимулировании художественного и технического роста ансамблевых исполнителей. Репертуар должен быть разнообразным по форме, стилю и содержанию. Педагог должен использовать все богатство композиторских стилей, включать в учебный репертуар произведения русской и зарубежной классики, современную и эстрадную музыку.

При выборе произведений следует учитывать общую музыкальность и техническую подготовку исполнителей. Одно из условий работы по развитию эмоциональной отзывчивости на музыку - опора на музыкальные интересы учащегося. Желательно самое активное участие учащегося в выборе репертуара, учёт его индивидуальных художественных вкусов.

Важно, чтобы репертуар составлялся не только с учетом выполнения учебных задач, но и стимулировал творческую работу, вовлекая в концертно-исполнительскую деятельность.

Таким образом, постепенно в работе над программой у воспитанников будет развиваться наблюдательность и ассоциативно-образное мышление. Как же любят фантазировать дети! Не останавливайте их, поощряйте всячески!

Большое значение для занятий с ансамблем имеет хорошо отлаженная деловая дисциплина! И даётся она не так-то просто. Важно, чтобы наши воспитанники понимали, что работа, которой они занимаются, востребована, и нужна не только в узком кругу музыкальной школы. Уверенность, что их

дело нужно обществу, должно стать их убеждением.

Любая работа эффективна лишь в том случае, когда приносит результат. Подтверждением результативности работы учащихся музыкальной школы, или ансамбля (оркестра)- это концертные выступления. И выступление должно быть успешным! Важно играть не ноты, а образы! Музыкальная мысль должна быть «о чём-то». О чём - подскажет придуманный нами сюжет.

Часто, работая над художественным произведением, приходится обращаться к истории, ведь каждый композитор жил в определённую историческую эпоху. помогает в работе над образами и география. В музыке нередко выражается национальный колорит того или иного народа. А какую помощь в работе над музыкальным произведением оказывает литература и поэзия- об этом и говорить не приходится

Заключение

Воспитанием навыков ансамблевого музицирования необходимо заниматься на протяжении всего времени обучения в музыкальной школе или школе искусств. Искусство ансамблевого исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную индивидуальность, свой исполнительский стиль с индивидуальностью исполнения партнера.

Ансамбль - это коллективная форма игры, в процессе которой музыканты исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения. Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь важно другое - чувствовать и творить вместе.

Основные правила ансамбля: «Один за всех, все за одного», «Успех или неудача одного есть успех или неудача всех». Работа в ансамбле несомненно, сопряжена с определенными трудностями: не так легко научиться ощущать себя частью целого. В тоже время игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств - она дисциплинирует в

отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Так известно, когда в сольной игре ученик выступает неуверенно, заикаясь, поиграв в ансамбле - он уже увереннее начинает играть.

Ансамбль, рождая дух соревнования, позволяет также активнее развивать творческие способности и технические навыки обучающихся. Немаловажным здесь оказывается и то, что более сильный партнёр может оказывать сильное художественное воздействие на менее подвинутого, существенно стимулировать развитие его музыкальных и технических навыков. Более слабые учащиеся начинают подтягиваться до уровня более сильных, от продолжительного общения друг с другом каждый становится лучше, как человек, как личность, поскольку воспитываются такие качества, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность перед коллективом.

Ансамблисты имеют возможность обмениваться опытом, накопленными знаниями, что делает процесс их художественного обогащения особенно интенсивным.

Список использованной литературы.

1. В.М. Зеленин. «Работа в классе ансамбля». – Минск, 1979
2. А. Готлиб. «Основы ансамблевой техники». – Москва, 1971
3. А. Бублик. «Размышления о секретах профессии», 2022
4. Л. Раабен «Вопросы квартетного исполнительства», Москва, 1976.
5. Н.Ризоль «Очерки о работе в ансамбле», Москва, 1986.
6. В. Розанов «Русские народные инструментальные ансамбли» Москва, 1972.