Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств №4 г. Мурманск

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

по теме:

«КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В КЛАССЕ ГИТАРЫ» преподавателя Назаровой Е.Н.

Цель: Развитие музыкальных и творческих способностей учащихся по средствам коллективного музицирования

Задачи:

- освоение навыков чтения нот с листа

- развитие чувства ритма

-развитие мелодического и гармонического слуха

- создание мотивации к совместному творчеству

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

1. Особенности коллективного музицирования в классе гитары

- чтение нот с листа

- подбор по слуху и аккомпанемент

- игра в ансамбле

2. Ансамбль как форма коллективного музицирования

3. Работа над произведением

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Коллективное музицирование» в школе искусств может включать различные формы работы: чтение нот с листа, подбор по слуху, аккомпанемент, ансамбль. При выборе той или иной формы и метода работы, необходимо руководствоваться индивидуальными особенностями развития ученика, степенью его подготовленности, а также заинтересованностью в предмете.

Совместное музицирование способствует развитию музыкальных способностей: воспитывает ансамблевый слух, что включает в себя темповую память, полифоническое мышление, чувство стиля и меры.

На уроках коллективного музицирования учащиеся получают не только необходимые для музыканта знания, умения и навыки владения инструментом, а также приобретаются навыки общения в коллективе. Взаимодействие в ансамбле дарит радость коллективного творчества, вселяет в нерешительных веру в собственные силы, поддерживает робких, помогает быстрее и ярче раскрыться таланту (из-за наличия элемента соревновательности), а стало быть, является социально-значимой деятельностью.

Совместное музицирование требует повышенной ответственности, а следовательно, дисциплинирует, помогает стать более самостоятельным. Кроме этого, репертуар для коллективного музицирования гораздо шире репертуара сольного исполнителя (за счет более разнообразных темброво-динамических выразительных средств), что позволит ученикам исполнять как простые, так и сложные, высокохудожественные образцы старинной, классической и современной музыки в различных стилях и жанрах.

1. **Особенности коллективного музицирования в классе гитары**

Приступая к работе по коллективному музицированию необходимо иметь представление о её конечном результате. Исходя из индивидуальных возможностей ученика, целесообразно выбирать формы и методы работы соответствующие его возрасту и техническим навыкам. Для этого перед учеником необходимо ставить реально выполнимые цели и задачи, которые будут опираться на принципы доступности и последовательности в обучении.

Навык чтение с листа играет важную роль в развитии музыканта и определяет плодотворность работы над произведением. На уроках по специальности этот навык развивается при разборе произведений, однако при работе ансамбля этого развития может быть недостаточно. Поэтому чтение с листа надо начинать как можно раньше. Учащиеся младших классов могут читать небольшие пьесы в пределах первых позиций. При чтении с листа ученик должен понимать размер, тональность, ритмический рисунок, направление движения мелодии. Поэтому для начинающих, чтение с листа лучше всего начинать с простых ритмических групп, простых размеров и отдать предпочтение тональностям, удобным для исполнения. Особая роль при чтении с листа отводится аппликатуре. По началу, её можно упростить. Важно научить ученика исполнять пьесу в одном темпе, возможно, по началу, замедленном, но ровно и ритмично. Стараться избегать остановок.

Для развития гармонического и мелодического слуха в младших классах можно использовать подбор по слуху. Начинать лучше с простых, но обязательно, творческих задач. Например, первые такты знакомой мелодии исполнить по нотам, оставшиеся два такта подобрать по слуху самостоятельно. В простых одноголосных пьесах можно предложить подобрать бас. В старших классах учащиеся могут пользоваться цифровками при подборе аккомпанемента. Однако, важно, чтобы учащиеся не просто запоминали буквенное обозначение, но и понимали гармоническую функцию цифровок.

Кроме чтения нот с листа и подбора по слуху, на начальном этапе обучения, с продвинутыми учениками можно подобрать не сложные ансамбли «учитель – ученик». Сначала педагог аккомпанирует ученику, исполняющему мелодии и простые пьесы. В дальнейшей работе, простейший аккомпанемент поручается самому ученику, чтобы научить его гибко сопровождать мелодию, исполняемую педагогом. Затем – совместная игра с партнерами – учениками. Таким образом, если целенаправленно организовать процесс обучения в классе ансамбля через коллективное музицирование, то можно предоставить ученикам огромные возможности для их полноценного музыкального и исполнительского развития.

В средних и старших классах, в рамках коллективного музицирования, можно предложить учащимся аккомпанемент. Исполнение аккомпанемента способствует развитию темброводинамического слуха, расширяет кругозор учащихся. Гитара универсальный инструмент, хорошо сочетается в ансамбле с различными инструментами, в том числе с домрой.

Игра в ансамбле имеет большое значение для разностороннего развития ученика. Она развивает творческое начало, активизирует фантазию, совершенствует гармоническое восприятие. Участники ансамбля учатся слушать не только своё исполнение, но и другие партии ансамбля. Перед учеником стоит ряд задач, одна из которых - умение играть вместе. Хороший ансамбль предполагает наличие у юных музыкантов некоторых особых качеств, и прежде всего – умение слушать.

Воспитанию слуховых навыков способствует ритм, как художественная составляющая произведения – это его жизнь, пульс. Ансамблевая практика воспитывает точность ритмического ощущения.

Игра в ансамбле способствует устранению многих недостатков в ритмике учащихся: неумение выбрать нужный темп, держать его, выдерживать паузы. Малейшие погрешности в ритмике со стороны участников ансамбля, нарушают стройность исполнения, а значит, искажают художественный замысел произведения.

2. **Ансамбль как форма коллективного музицирования**

«Ансамбль (от французского «вместе») – группа исполнителей, выступающих совместно. Искусство ансамблевого исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную индивидуальность, свой исполнительский стиль, технические приемы с индивидуальностью, стилем, приемами исполнения партнеров, что обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом». Ансамбль – это коллективная форма работы, в процессе которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения.

Навыки ансамблевого исполнения нарабатываются методом длительных совместных репетиций. Для того чтобы играть вместе, необходимо чувствовать и понимать друг друга. Каждый участник ансамбля – это индивидуальность. У каждого участника ансамбля свой характер, свои привычки, свой круг интересов, а также определённый багаж исполнительских умений и навыков, своя манера исполнения. В процессе работы с ансамблем, руководителю необходимо хорошо изучить личности играющих, сохранить их индивидуальности и вместе с тем очень мудро подчинить их общим задачам, общим требованиям в воплощении авторского замысла.

Игра в инструментальном дуэте, трио имеет свои специфические сложности. Поскольку они являются самой малой ансамблевой формой, каждая партия всегда на виду и один исполнитель не сможет «спрятаться» за спину другого. Даже самый незначительный художественный брак одного из ансамблистов сразу же намного снижает общий уровень игры. Следовательно, в дуэте, трио в отличие от более многочисленных ансамблей, партнеры должны быть приблизительно равноценными уровню подготовки.

Формирование ансамблей обычно происходит по классам, по сменам, учитывается желание учащегося играть с тем или иным партнером. Формируя ансамбль, очень важно учесть близость музыкального вкуса участников, их интересов, уровня развития, и степень владения инструментом.

Не менее важным является и грамотное распределение участников по партиям. В значительной мере стабильность работы ансамбля зависит и от того, насколько каждому из участников ансамбля интересно играть в нём.

Большую роль в работе ансамбля играет и репетиционный процесс, его чёткая организованность и спланированность. В силу того, что современные дети кроме школы искусств, имеют дополнительную нагрузку в других учреждениях досуга и секциях, приходится заранее планировать время совместных и индивидуальных репетиций. Иногда, при разучивании партий, возникает необходимость отрепетировать сложные места с отдельной партией или группой, тогда есть возможность не привлекать полный состав ансамбля, а вызывать отдельные партии. Немаловажное значение имеет также организованность в работе и дисциплина. Безусловно, авторитет руководителя ансамбля, играет большое значение в процессе обучения. Однако, не маловажно, чтобы и участники ансамбля понимали значимость своей партии в ансамбле и осознавали ответственность за общее дело.

Преподаватель должен хорошо понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки и интересы, уметь всегда найти с ним общий язык; стремиться к максимальному контакту со всем коллективом в целом, уметь просто, доступно и всегда спокойно объяснить учащимся свои требования. Главная задача - не просто заставить освоить определённые навыки, а создать такую обстановку на уроке, концерте, репетиции, чтобы ученик почувствовал свою значимость, свою уникальность. Каждый ученик должен ощущать себя на уроке, что его любят и ценят его таким, каков он есть. Очень важно доверительное общение.

При выборе репертуара, необходимо руководствоваться не только выполнением определённых учебных задач, но стимулировать творчество в коллективе участников ансамбля, вовлекая их в концертно-исполнительскую деятельность. При выборе произведений следует учитывать общую музыкальность и техническую подготовку исполнителей. Необходимо стремиться к подбору разнообразных сочинений русских и западноевропейских классиков, современных композиторов, обработок народных мелодий.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа, можно знакомить учащихся с произведениями, не доводя их до уровня концертного выступления.

.

3. Работа над произведением

Приступая к работе над музыкальным произведением, следует дать общее представление о характере его музыкального содержания, рассказать о композиторе, подчеркнуть стилистические и фактурные особенности, охарактеризовать жанровые закономерности. С этой целью следует проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать в записи.

Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разделить на три этапа, которые в практике очень тесно связаны между собой. Для четкого определения частных задач и конечной цели работы ансамбля над произведением вполне определенно такое условное разделение процесса:

·   знакомство с произведением в целом;

·   техническое освоение выразительных средств;

·   работа над воплощением художественного образа произведения.

На первом этапе работы над произведением происходит общее знакомство. Первый этап зависит от чтения нот с листа, сквозного прочтения пьесы всем ансамблем. Хорошее чтение нот с листа во многом определяет плодотворность работы над произведением. В ансамбле техника чтения с листа должна развиваться с большой интенсивностью в силу необходимости определённой согласованности.

На втором **этапе** работы ансамблисты тщательно разучивают свои партии, а на совместных репетициях корректируют и реализуют общий для ансамбля исполнительский план, устанавливают нужные темпы, намечают общие кульминации, определяют динамику каждой партии и т.д.

Одним из наиболее продуктивных методов совместной работы над произведением является его проигрывание (целиком или по частям) в спокойных темпах. Это дает возможность уделить достаточное внимание хорошему вслушиванию в музыку, более внимательному и углубленному, чем при беглом знакомстве с ней. Полезно проигрывание пьесы или отдельных ее частей на небольшой звучности, с минимальной эмоциональной отдачей. К этому методу следует периодически прибегать на протяжении всего периода работы над произведением. Исполнение произведения ансамблем эпизодически сочетается с индивидуальной проработкой отдельных фрагментов произведения, когда нужно установить достоверность текста, указать на способы преодоления технических трудностей в отдельных партиях, прокорректировать аппликатуру, уточнить штрихи, фразировку, динамические оттенки и т.д. Если на начальных этапах, это способствует изучению партий, то на более поздних – улучшает ритмт, способствует сыгранности ансамбля.

Второй этап такжевключает преодоление технических трудностей. С первых уроков необходимо приучать учащихся точно соблюдать все штрихи, динамические оттенки, правильно использовать аппликатуру. Во время занятий необходимо подробно знакомить учащихся со всеми музыкальными терминами, встречающимися в тексте произведения, объяснять их значение и требовать их точного соблюдения.

В процессе работы над ансамблем у учащихся воспитывается синхронность. Участники ансамбля приучаются видеть и чувствовать паузы, длинные и залигованные ноты, учатся выделять из общего звучания главные и второстепенные голоса, осваивают сложные ритмы. Совместная игра требует особой точности исполнения пауз. Ансамблевая пауза может быть общей или встречаться в отдельных партиях. Особое внимание должно быть уделено исполнению общей паузы, так как её нарушение разрушает форму ансамбля.

Работая над совершенствованием общего темпа, необходимо помнить, что подвижность исполнения должна согласовываться с техническими возможностями участников ансамбля.

Понятие темпо - ритм имеет огромное значение в исполняемом произведении, так как напрямую связан с характером его исполнения. Умение слышать и чувствовать чередование сильных и слабых долей, позволяет участникам ансамбля контролировать синхронность звучания через равные промежутки времени, в зависимости от избранной единицы метрической пульсации. Ощущение единого метроритмического пульса позволяет исполнителям точно фиксировать атаку, ведение и завершение каждого звука, придает звучанию устойчивость, стройность исполнения. Найти точный единый темп помогают длительные совместные репетиции. Важным условием достижения высокой эффективности в занятиях является требование быстрейшего заучивания исполняемых партий наизусть. Это позволяет исполнителю чувствовать себя свободнее и увереннее, чтобы сосредоточить основное внимание на художественной стороне исполнения. От этого во многом зависит содержательность и эффективность занятий всего ансамбля.

Достижению ансамблевого единства в значительно мере способствует визуальный контактмежду исполнителями. При необходимости вместе начать произведение один из партнеров должен дать ауфтакт едва заметным, но четким движением головы – точно в том темпе, в котором будет звучать пьеса. Это требует большой тренировки и взаимопонимания. Полезно посоветовать одновременно с этим жестом взять дыхание. Это делает начало исполнения качественным, органичным, снимает сковывающее напряжение. Заблаговременно должен быть определен темп исполнения. Общность понимания темпа – одно из первых условий ансамбля. Участники ансамбля должны одинаково чувствовать темп, еще не начав играть. Музыка начинается уже в ауфтакте. Можно рекомендовать при разучивании просчитать в соответствующем темпе «пустой такт». Аналогичный прием можно использовать и в момент завершения музыкального сочинения, снятия последнего звука или аккорда.

На втором этапе работы над ансамблем, необходимо добиваться идентичности артикуляции и штрихов, синхронности метроритмики и темпа, а также динамического и тембрового баланса. Выразительность исполнения штрихов – один из качественных критериев любого ансамбля. Уровень любого ансамбля определяется синхронностью звучания, что подразумевает не только единую скорость движения, но и штриховую согласованность, представляющую собой не только важную художественную задачу, но и серьёзную техническую сложность.

Участникам ансамбля следует не только свободно владеть своей партией, но и отчетливо представлять партию своего партнёра. Это значительно расширяет горизонт видения и понимания нотного текста обоими исполнителями. Осознание ансамблистами функциональной роли исполняемых голосов (мелодия, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас) в сочетании с чутким слуховым контролем позволяет добиться правильного динамического соотношения голосов, оттенить главное в общем звучании, сделать исполнение ярким, рельефным, выразительным. Особое внимание педагог уделяет метроритмической стороне исполнения как одному из главных элементов музыки. В коллективной игре отсутствие согласованного музыкального ритма равнозначно отсутствию самого ансамбля.

На всем протяжении разучивания музыкального произведения особое внимание следует уделять работе над интонационной сферой, музыкальной фразировкой, выявлению структуры строений музыкального произведения, определению частных и главных кульминаций, умению сбалансировать уравновешенность звучания, правильно использовать динамические градации, уровни.

В ансамблевом музицировании существуют такие понятия, как динамика всего ансамбля и каждой партии. И если в смешанном ансамбле выделению той или иной партии часто способствует тембровое различие, что в однородном ансамбле на первое место выступают вопросы динамики, её малейшие градации. Для любого вида ансамбля сложность их восприятия одинакова. Громкость звучания в ансамбле зачастую определяется не только изменением силы звука, но и зависит от фактуры изложения, штрихов и т.д.

Динамика помогает полнее раскрыть общий характер музыки, передать ее эмоциональное содержание, подчеркнуть конструктивные особенности формы. Несогласованность выполнения динамических и агогических изменений, непродуманность и нечеткость использования штрихов, исполнительских приемов, звукоизвлечения, тембров не только не объединяет, но обедняет звучание гитарного ансамбля, ведет к тембровой однородности, искажает музыкальное содержание и характер произведения.

Третий этап. По мере выучивания партий произведение постепенно доводится до нужных темпов, реализуются исполнительские задачи, наступает момент, когда пьесу можно играть целиком и на память.

Но на заключительном этапе работы над произведением не раз приходится возвращаться к методам, применяемым во втором. Проигрываются отдельные эпизоды в зависимости от конкретных задач: выравнивание динамики ансамбля, получения ясности голосоведения, достаточной синхронности и т.д.

Завершающий этап работы - раскрытие образного содержания произведения. На этом этапе от обучающихся требуется овладения всеми элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится все более осмысленной и увлекательной.

На протяжении всей работы над произведением много значит степень технической подготовки каждого ансамблиста, его работоспособности. Потенциал работоспособности всех участников ансамбля должен быть примерно равным. Отставание одного из них тормозит работу остальных, исполнительские задачи реализуются не одновременно, произведение теряет свежесть и единство в каждой партии.

Основными критериями коллективного творчества являются системность и единство звучания. Слушая свою игру, ансамблист должен слышать партнёров, чувствовать силу звучания своей партии (в зависимости от её значения в общем ансамбле). Он должен быть гибким в задачах, связанных с изменением силы звучности, осознавать роль и значение в общем звучании своего инструмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В коллективном музицировании происходит интеллектуальное развитие ребенка, этому способствует широкий круг исполнительских задач ансамблевой формы творчества. Коллективное музицирование не только развивает музыкальный слух, оно способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержание музыки.

Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведений, общие цели и задачи, формирование сознательного отношения к делу и чувство ответственности перед партнером, делают урок ансамбля увлекательной и эффектной формой учебно-воспитательного процесса. Общение с другими исполнителями развивает культуру и эстетический вкус учащегося.

Коллективное музицирование позволяет раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, разбудить интерес и любознательность, пополнить фонд его слуховых впечатлений и заинтересовать ребенка. В ансамбле дети играют всегда с большим желанием и игровым тонусом.

Ансамблевое музицирование открывает перед исполнителями новые возможности, так как фактура ансамблевых произведений более плотная, насыщенная и разнообразная. В ансамбле гитаристов можно выделить тот или иной голос на фоне звучания других. При этом каждый из голосов может быть «подан» в соответствии со своим характером.

Повышенное эмоциональное состояние, вызываемое совместной игрой, обогащает ребенка, способствует его развитию как сольного исполнителя.

Приобретенные за годы учебы навыки и умения совместной игры, совершенствуют слуховые, ритмические, образные представления учащихся; формируют их музыкально – эстетический вкус на высокохудожественных произведениях; воспитывают чувство партнерства; обогащают кругозор; учат воспринимать музыку осознано.

Таким образом, коллективное музицирование, способствует росту общей исполнительской культуры учащегося.

Список литературы

1.   Гитман А. «Ансамблевое музицирование на шестиструнной гитаре». М., Престо, 1997г.

2.   Готлиб А. Основы ансамблевой техники.

3.   Донских В. «Искусство гитарного ансамбля», вып.1 и 2. Санкт-Петербург, 2003г.

4.   Козлов В.В. «Вопросы ансамблевого исполнительства». М.: Музыка. 2003г.

5.   Кузин Ю. «Азбука гитариста» ч. I. Новосибирск, 1999г.

6.   Липецкий П. Некоторые особенности использования выразительных средств в ансамбле. Москва, «Музыка», 1988г.

7.   Марышев С. «Стань виртуозом» Пособие для начинающих гитаристов. Новосибирск, 2000г.

8.   Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003

9.   Петропавловский А.А. Гитара в камерном ансамбле. Нижний Новгород, 2007г.

10.   Фетисов Г. «Первые шаги гитариста», тетрадь №1. Москва, 2003г.

11.   Хрестоматия юного гитариста. Репертуар для ансамблей шестиструнных гитар (дуэты, трио): Учебно – методическое пособие/ сост. О.В. Зубченко. Ростов –на –Дону, 2007г.