

Проект. Ансамблевое музицирование как средство развития творческих способностей детей

Из опыта работы
Обуховой Ларисы Викторовны,
педагога дополнительного образования
МБУДО «Металлургический Центр детского
творчества г. Челябинска»

Данная тема для проекта выбрана в учебном году в связи с проектированием новых дополнительных общеобразовательных программ по ансамблевому музицированию.

О положительном, сильнейшем влиянии музыки на воспитание каждого человека писали многие композиторы, в том числе Д.Д. Шостакович, Д.Б. Кабалевский. Поэтому идеей проекта стало музыкальное воспитание школьников через формирование навыков совместного музицирования. В результате соприкосновения с основами музыкальной культуры у ребёнка формируются первоначальные ценностные ориентации – способности ценить красоту в жизни и искусстве. Музыка, передавая гамму эмоций, оттенков чувств, расширяет чувственные представления растущего человека. Изучение музыки и ансамблевой игры стало необходимым условием гармоничного развития личности детей. Новое в педагогической деятельности: к базовому изучению фортепиано и музицированию в четыре руки добавлено изучение и игра на шумовых инструментах. Возникли условия для формирования разных составов ансамблей.

Цель проекта: развитие музыкально-творческих способностей детей на основе приобретённых им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.

Задачи:

1. Дать учащимся необходимые теоретические и практические навыки ансамблевого музицирования.

2. Решать коммуникативные задачи совместного творчества учащихся разного возраста.

3. Развивать у учащихся слух, ритм, память, навыки чтения нот с листа.

4. Привить навыки самостоятельной работы над музыкальными произведениями.

5. Воспитывать чувство ответственности, товарищества, формировать социальные компетенции.

Постижение основ музицирования состоит из нескольких этапов. Это освоение музыкальной грамоты, звукоизвлечение: знакомство с фортепиано, знакомство с шумовыми инструментами, игра на шумовых инструментах, изучение средств музыкальной выразительности (ритм в музыке, динамика в музыке, аккомпанемент).

На первоначальном этапе следует играть ансамбль вместе с педагогом. Педагог исполняет 2 партию аккомпанемент – гармоническое сопровождение. Исполнение становится более красочным, живым. Развитие гармонического слуха у учащегося будет идти параллельно с мелодическим. Ансамбль рассматривается как форма творческого музицирования. Когда ученик освоит аккомпанемент, аккомпанемент – можно поменяться местами. Педагог исполняет мелодию, ученик – аккомпанемент. Ученик будет учиться гибко исполнять сопровождение к мелодии, играемой педагогом. В процессе этой работы он приобретает первоначальные ансамблевые навыки: «солирования», когда нужно ярче вывить свою партию и «аккомпанирования», умения отойти на второй план. Играя вместе с педагогом, ученик находится в определённых метроритмических рамках, что формирует верное темпоощущение.

Умению слушать себя и другого дети учатся в игре друг с другом. Партнёрами выбираются дети одной подготовки и желательно возраста. Возникает негласное соревнование, что является стимулом к более внимательной игре. Необходимо приучать детей к тому, чтобы второй партнёр не прекращал игру при остановке первого, который должен

включиться и «поймать мелодию», то есть верно вступить в дальнейшую игру. Важной чертой ансамблевой игры является синхронность исполнения – совпадение долей, звуков, пауз у обоих исполнителей. Под синхронностью понимается единое понимание темпа и ритмического пульса.

Используемые методы:

- словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ музыкального произведения;
- наглядные: показ иллюстраций, видео материалов, показ педагогом приёмов исполнения, наблюдение;
- практические: музыкальный тренинг, тренировочные упражнения, вокальные упражнения.

Организируются различные типы занятий: комбинированный, теоретический, репетиционный, практический, контрольный, тренировочный.

Формы проведения занятий: занятие-викторина, музыкально-литературная композиция, выставка – концерт, творческие встречи педагогов и детей, занятие – игра, игра – путешествие, музыкальная гостиная, экзамен, встречи с интересными людьми, композиторами, музыкантами.

Ансамблевое музицирование представлено на слайдах в презентации.

Репертуар подобран таким образом, чтобы все дети, входящие в состав оркестра, могли парами аккомпанировать на фортепиано и петь изучаемые песни. Этот вид работы был продемонстрирован на отборочном туре фестиваля «Хрустальная капель».

Постоянное внимание педагог уделяет работе над:

- синхронностью исполнения музыкального произведения участниками ансамбля;

- звуковым балансом обеих партий; точным исполнением штрихов, темпа, ритма, фразировки, динамики, разбор музыкальной формы, педализация;

- самостоятельной работой учащихся над музыкальным произведением по партиям и репетиции участников ансамбля с педагогом и без него.

Работая с ансамблями, педагог должен ознакомить детей с исполняемым произведением, дать представление о характере музыкального содержания, форме, о значении и функции каждой партии, познакомить с особенностями музыкального изложения, возможными сложностями в ансамблевом исполнении. Для этого применяются следующие приёмы:

➤ Экспрессивная выразительность

Применяется на начальном этапе работы над произведением. Этот приём относится к сфере межличностного общения педагога и учащегося, в процессе которого происходит не только передача знаний и исполнительских навыков, но и внешней экспрессии, эмоционального общения.

➤ Художественное воздействие

Приём направлен на создание атмосферы заинтересованности, желания овладеть музыкальным произведением. Здесь возможны средства, дающие толчок к развитию фантазии, поиску самостоятельных решений, творческой активности учащихся. Рассказ об эпохе, композиторе, истории создания произведений, проведение параллельных связей с разными жанрами искусства, художественными и литературными произведениями.

➤ Живое исполнение

Самый эффективный приём на данном этапе. Исполнение должно быть ярким, эмоциональным, увлекательным. Возможно прослушивание произведений в исполнении известных музыкантов в записи.

➤ Ассоциативные связи

Этот приём наиболее эффективен в процессе разучивания произведения. Часто ассоциации с каким-нибудь живописным или литературным образом, историческим событием, а иногда и просто жизненной ситуацией, позволяет активизировать творческую познавательную деятельность, даёт толчок к самостоятельному поиску исполнительских приёмов. Главное, чтобы выбираемые для этой цели ассоциации, были яркими, эмоционально окрашенными и, вместе с тем конкретными и доступными для осмысления и быстрого реагирования.

➤ Переключение внимания

Приём позволяет снять излишнее напряжение. Временный перенос на задачи не основные, но сопутствующие, имеющие непосредственное отношение к достижению главной технической или исполнительской задачи, является в данном случае эмоциональной разрядкой.

➤ Моделирование сценических ситуаций

Этот приём необходимо использовать для приведения в соответствие эмоционального состояния учащихся в музыкальном ансамбле. Это исполнение физических действий, которые помогают достичь нужного эмоционального состояния. Например, дыхательные упражнения – надёжный метод регуляции психических состояний музыкантов, используются жесты, танцевальные движения для полного и яркого воплощения звуковых образов.

➤ Прослушивание записей и самооценка

Приём прослушивания записей, сделанных с помощью звукозаписывающей аппаратуры, позволит глубоко проанализировать изучаемое произведение и создать положительный эмоциональный фон для дальнейшей работы над произведением.

Самооценка позволяет выявить все достоинства и недостатки исполнения обеих партий. Задача педагога оценить все положительные стороны, обратить внимание на то, что уже достигнуто.

В работе с ансамблями педагогу нужно обратить внимание на то, чтобы ясно прослушивалась основная мелодическая линия, чтобы фактура не заглушала мелодию, а бас служил хорошей метроритмической основой.

Эти ансамбли участвовали в фестивале искусств «Хрустальная капель».

По теме проекта были проведены следующие мероприятия:

Итоговое занятие за первую четверть по теме «Теория и практика ансамблевого музицирования», ноябрь 2021г.

Экзамен за первое полугодие «Различные музыкальные краски в палитре ансамблевого музицирования», декабрь 2021г.

Отборочный тур фестиваля искусств «Хрустальная капель» 15 февраля 2022г.

Защита педагогического проекта 17.02.2022г.

Таким образом, ансамблевые занятия помогают формировать навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, расширяют их кругозор, дают возможность значительно повысить уровень исполнительских навыков, что позволяет более интенсивно развивать музыкальные способности детей.

Ансамблевое музицирование способствует развитию эмоциональной отзывчивости, накоплению ярких многочисленных слуховых представлений, стимулирует художественное воображение. Ансамблевая игра – это быстрая смена новых восприятий, впечатлений, приток богатой и разнообразной музыкальной информации.