

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания и образования детей (ДШИ)»

Опыт раннего коллективного музицирования в классе ансамбля скрипачей

(методические наработки из личного опыта)

Преподаватель по классу скрипки
высшей категории
Кочнева Наталья Александровна

Возможно, опыт работы ансамбля скрипачей музыкальной школы в сравнительно небольшом, с ограниченными возможностями городе, в состав которого входят дети разных возрастов, с различным уровнем интеллекта и творческих способностей, будет полезен начинающим педагогам и тем, кто работает в подобной сфере музыкальной деятельности.

Ансамбль скрипачей моего класса существует более двадцати лет. Он очень небольшой. В разные годы его состав включал от семи до пятнадцати ребят. Это ученики одного преподавателя. Маленькие музыкальные школы не имеют возможности создавать оркестры, поэтому скрипачи продолжают заниматься в классе ансамбля до окончания школы и год-два после выпуска. Это даёт возможность проследить за развитием ученика в коллективе так же серьёзно, как и в классе по специальности. То, что из этого получается, позволяет надеяться, что путь раннего коллективного музицирования не только даёт возможность заинтересовать детей скрипкой, но и развивает их эмоционально, способствует более интенсивному творческому росту.

Как бы ни менялись времена, цели и задачи педагогов музыкальных школ остаются прежними:

1. Воспитывать учеников, способных продолжить профессиональное обучение в музыкальном училище.
2. Развивать вкус и чувство прекрасного в детях, которые станут просто любителями музыки.

Перед каждым педагогом в своё время встают вопросы: как заинтересовать ребёнка музыкой, скрипкой, как добиться, чтобы он занимался дома, как создать свой класс?

Одним из ответов на эти вопросы может стать раннее коллективное музицирование.

На мой взгляд, чем раньше происходит встреча ребёнка с коллективным творчеством, тем большую радость приносят ему занятия музыкой. Раннее погружение ребёнка в мир шедевров музыкальной классики, когда сам он только начинает овладевать инструментом, невольно заставляет его услышать некий идеал звучания, к которому нужно стремиться. Чем выше качество звучания коллектива, в котором оказывается ребёнок, тем быстрее будет идти его развитие в звуковом и техническом отношении. Даже самые слабые ребята преобразуются в коллективе и начинают более успешно заниматься по специальности.

Особенности начального этапа работы

В первой (начальной) группе ансамбля в нашем классе дети начинают заниматься (в среднем) после полугода обучения на скрипке. Уроки ансамбля для малышей я рассматриваю прежде всего как возможность влиять на развитие интеллекта ребёнка, раскрыть его способность дружить, общаться, сопереживать - а значит, и чувствовать. На этих уроках можно с успехом заниматься развитием слуха, ритма, чтением с листа. Вместе малыши легче усваивают длительности, успешно закрепляют понятия распределения смычка, учатся овладевать средствами выразительности в музыке. На уроках ансамбля у малышей появляется общая интересная работа над произведением и перспектива концертных выступлений. Немногие ребята могут выступать на большой сцене соло, особенно в первый год обучения, а детский ансамбль хорошо смотрится, легко слушается и всегда вызывает симпатии публики, что особенно важно для начинающих.

Чередование основной работы над произведениями с усвоением тех или иных теоретических знаний и постановочных элементов позволяет сделать уроки ансамбля интересными и полезными для малышей.

Приступая к занятиям в классе ансамбля с шести - семилетними детьми, нужно хорошо представлять себе их возрастные особенности. Главное - помнить, что малышам должно быть интересно и легко

Уроки ансамбля включают в себя множество различных заданий для детей:

1. физические упражнения;
2. упражнения для закрепления тех или иных постановочных элементов;
3. разнообразные творческие открытия;
4. развитие слуха;
5. закрепление теоретических знаний;
6. работу над репертуарными произведениями, предназначенных для концертных выступлений.

Уроки ансамбля скрипачей проводятся два, иногда три раза в неделю по 40-60 минут. Порядок перечисленных заданий для маленьких скрипачей каждый раз варьируется и зависит от плана урока.

1. Физические упражнения на укрепление позвоночника, особенно его шейного отдела, необходимы для скрипачей всех возрастов. Не секрет, что нынешнее поколение детей страдает нарушением осанки чуть ли не с рождения. Занятия на скрипке могут усугубить это положение, если со стороны родителей и педагога нет постоянного контроля за осанкой ребёнка во время занятий на скрипке. Физические упражнения можно проводить в начале занятия или во время смены одного задания

другим. Активная ходьба, энергичные взмахи рук, лёгкий «бокс», бег под мажорную музыку, снимают сонливость, помогают активизировать малышей. Плавные же повороты головы, опускание, поднимание, вращение плеч, потягивание вверх всем телом и руками («дотянуться до солнышка»), вращательные движения кистями рук и т.д. помогут снять усталость, почувствовать свои плечи, шею, голову, руки, кисти, пальцы. Овладевая упражнениями на напряжение с последующим расслаблением, ребёнок научится управлять своим телом, расслаблять мышцы, когда это понадобится.

2. В начале занятия необходимо повторить упражнения для усвоения постановочных движений:
 - проверить общую постановку корпуса, опирающегося равномерно на обе ноги;
 - отработать повороты головы влево и вправо, попутно уточняя, какой поворот головы нужен скрипачу;
 - выполнить упражнение «зеркальце» для левой руки;
 - взять смычок о кулачок, повертеть им перед собой, затем над головой в вытянутой вверх руке;
 - положить руку на смычок, повертеть им перед собой и вверху над головой;
 - взять скрипку и смычок в игровое положение, почувствовать вес правой руки, опираясь на струну;
 - под аккомпанемент сыграть на струне «ля», а затем на «ре» ровными четвертями простейшие песенки - попевки: «Репка», «Лягушонок», «Дождик» и т.д.

Это своего рода разминка перед занятием. Все упражнения и песенки знакомы детям из уроков по специальности. На уроке ансамбля у малышей появляется возможность присмотреться, как эти упражнения делают другие ребята, исправить свои ошибки, поучиться у тех, кто это делает лучше. Ребят можно увлечь этой работой, если рассказать о замечательных коллективах, о том, как влияет вид на общее впечатление от игры ансамбля. Малыши стараются стоять красиво, свободно, правильно держать скрипку и смычок и быть предельно внимательными.

3. Творческие открытия, о которых упоминалось выше,- это занятия, позволяющие педагогу говорить с малышами, к примеру, на языке высокой художественной литературы, что абсолютно органично развивает фантазию, будит воображение, позволяет создавать художественные образы, чувствовать мелодию и ритм стиха, т.е. развивать чувственную природу ребёнка. Начинать можно с русской поэзии. Есть множество великолепных стихов Есенина, Плещеева, Сурикова и др., доступных детям в столь юном возрасте.

Например:
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится...
И.З. Суриков

Педагог выразительно читает стихотворение. Дети хором заучивают первое четверостишие наизусть, точно выговаривая слова, делая правильно ударения, определяют фразы.

Выучив стихотворение, малыши должны прохлопать ритмический рисунок. Вместе мы выясняем, как эти стихи могли бы звучать на скрипке. Очень внимательно вслушиваясь в строчки стихов, мы обращаем внимание на слова: «белый» - значит, чистый; «пушистый» - значит, лёгкий, не жёсткий; «тихо ложится» - значит, будем играть рiано. А теперь выясняем, на какой струне могло бы прозвучать это стихотворение. Конечно, в большинстве случаев дети чувствуют, что это верхние струны «ми» и «ля». Малыши поют стихи на звуке «ля», точно соблюдая ритм и фразировку. Далее стихи исполняются на открытых струнах «ми» и «ля». Возвращаясь к характеру звучания, мы выясняем, что здесь светлый, негромкий мажор. Дети, лучше освоившие гриф, добавляют к звучанию квинты «до-диез» и «ля» второй октавы. Получается полный мажорный аккорд. Ребята с настроением исполняют музыкально озвученные стихи.

После исполнения мы записываем в нотные тетради то, что сыграли, а дома детям предлагается оформить свои записи рисунками. Так малыши ещё лучше усваивают теоретический материал и развивают творческую фантазию.

Так или иначе практически каждый урок приносит детям знакомство с новыми стихами. Очень часто стихи рождаются прямо на уроке из каких-либо остроумных фраз, каламбуров. Здесь уж каждый старается придумать какую-либо рифму, поразить окружающих интересными находками. Собственные «опусы» озвучиваются детьми с ещё большим энтузиазмом и настроением.

Приведу ещё ряд примеров совместного творческого поиска на уроке ансамбля. К примеру, всем известное и любимое стихотворение Есенина «Белая берёза»:

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом
Словно серебром

Мы воспринимаем это четверостишие минорным, светлым, тихим. Полезно сравнить звучание «белого снега» (мажор) и «берёзы» (минор). Естественно, дети выстраивают минорное трезвучие. Выясняем, сколько нужно смычка, как его лучше, грамотнее распределить.

А вот весеннее стихотворение А.Н. Плещеева «Сельская песня»:

Травка зеленеет
Солнышко блестит
Ласточка с весною
В сени к нам летит
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!

Дети прекрасно чувствуют динамику стихотворения. Они сами рассказывают, как приходит весна, становится всё теплее, вокруг расцветает природа. Педагог даёт определение динамики в музыке объясняет понятие crescendo. Конечно, речь о динамических оттенках ведётся и на уроках специальности, но на занятиях ансамбля дети острее услышат выразительность этого приёма. Мы читаем стихи на crescendo с радостью, ликованием и подъёмом. Затем уточняется ритм. Дети поют стихи на звуке «ре», делая crescendo, а более продвинутые скрипачи поют стихи по гамме ре мажор в ритме стиха.

А теперь озвучиваем эти стихи на инструменте, делая большое crescendo к концу стихотворения. Банальная и скучная, казалось бы, гамма ре мажор, в этом случае звучит у детей как настоящая музыка.

Таким образом, дети учатся творчески подходить к занятиям на музыкальном инструменте, накапливают знания и в области литературы, развивают память, учатся применять свои теоретические знания на практике.

Приступая к работе над концертным репертуаром, педагог должен представлять себе, какие требования он может предъявлять малышам. На первых порах дети исполняют произведения на открытых струнах - так легче добиться верной интонации на данном этапе. С ними можно тщательнее готовить музыкальное произведение, намеченное к исполнению.

На каждом уроке можно найти удачные моменты в звучании ансамбля, чтобы как можно больше хвалить детей. Полезно слушать ребят по двое, по трое, чтобы остальные могли наблюдать за качеством исполнения. Это очень развивает у детей способность правильно оценивать игру товарищей, выражать своё мнение, самим вникать в суть проблемы звучания.

Большую сложность в деле создания ансамбля малышей представляет поиск репертуара. На первых порах можно использовать песенки на открытых струнах из сборника В.А. Якубовской «Вверх по ступенькам». Отсутствие репертуара заставляет прибегать к сочинительству несложных, но интересных для исполнения пьес, либо переделывать пьесы других авторов, дополняя их собственными находками, максимально адаптируя их к определённому составу ансамбля. В нашем классе есть несколько таких маленьких оригинальных пьес, использующих открытые струны и простейшие гаммы. Они имеют интересные названия: «Весёлые струны», «Хорошее настроение», «Мелодия дождя», «Буги-вуги», «Забавное путешествие», «Качели».

В основе всех пьес стихи, которые дети знают наизусть. К примеру, пьеса «Весёлые струны»:

Заиграйте звонче, скрипки,-
ми - ми - ми - ми, ля - ля - ля.
Пусть у всех будут улыбки -
ми - ми - ми - ми, ля - ля - ля.
А теперь на нижних струнах-
ре - ре - ре - ре, соль - соль - соль.
А теперь мы вам сыграем
ре - ре - ре, соль - ре - ля - ми... и т.д.

Когда дети хорошо усвоят пьесу на слух, то есть протопают, прохлопают ритм, споют, поговорят о характере музыки, можно попробовать сыграть пьесу всем вместе. Этот момент очень важен. У малышей пьеса должна получиться сразу, поэтому, если она ещё не усвоена без скрипки, лучше не торопиться с исполнением. Маленькие скрипачи должны испытывать положительные эмоции от своей игры. Обычно при первом исполнении пьесы дети улыбаются, им явно нравится играть в ансамбле...

Подробно остановимся на штрихах. К этому времени ребята знают о распределении смычка, следовательно, никакой трудности в исполнении пьесы верхней половиной смычка не будет. Правда, отдельные рассеянные дети будут начинать игру то от колодки, то от конца смычка. Придётся останавливаться и, спокойно убеждая, начинать только вниз верхней половиной смычка, учитывая, что темп будет подвижным. При изучении этой пьесы обращается внимание на локоть правой руки, который то плавно поднимается, то быстро опускается. Это движение локтя нужно предварительно отработать без звука, положив смычок на струну. На первых порах замедление в конце второго предложения можно делать большим, чтобы все успели проследить за свободным движением локтя.

На примере этой пьески можно рассказать детям о трёхчастной форме, дать понятие репризы.

Каждое исполнение выученной пьесы малыши должны начинать так, будто они выступают на сцене, то есть «играть в артистов». Маленький серьёзный концертмейстер первым поднимает скрипку, затем смычок, и одновременно с ним то же делают все дети.

Перед игрой малыши должны представить, что они будут играть и как. Вызывая в себе нужный образ и контролируя свои движения, маленькие скрипачи постигают азы сценического поведения и самочувствия.

Слух малыша при этом должен быть активным: нужно услышать и себя, и других,- а это приходит не сразу. Можно помочь маленьким скрипачам ощутить себя вместе с другими, поставив их в кружок, тогда они могут точно начинать и заканчивать произведение, добиваясь синхронности движений смычка. Детям нравится так играть (старшие ребята пользуются этим приёмом, когда уточняют штрихи, ритм и т.д.)

Кстати, штрихами мы занимаемся в классе по специальности, используя интересные находки С.О. Мильтоныяна.

Работа с малышами, безусловно, трудна, кропотлива, но очень увлекательна и неизменно приносит богатые плоды в будущем.

Приведённые примеры - лишь небольшая часть всей работы с малышами в области коллективномузичирования. Всё зависит от детей, репертуара и личности педагога.

Дети, поступающие в класс скрипки, зачастую не обладают теми музыкальными способностями, о которых мы говорим, когда рекомендуем ребёнку учиться играть на скрипке. Кто-то поёт 2-3 звука, у кого-то неважно с ритмом, иные очень стеснительны или даже неразвиты для своего возраста. Все они, попадая в класс ансамбля, получают возможность не спеша, в доброжелательной атмосфере развить свои способности и продемонстрировать творческий потенциал, который просто невозможно определить на вступительных прослушиваниях, так как он проявляется только в процессе творчества. Мы подготавливаем малышей к восприятию настоящей музыки, воздействуя на их чувства и разум исподволь, незаметно.

На мой взгляд, настоящего музыканта определяет не скорость движения пальцев, а богатая внутренняя жизнь, одухотворяющая это движение. Постоянно заботясь о техническом росте своих учеников, я пытаюсь прежде всего привить им любовь к творчеству. И ранний возраст детей – самый благоприятный для этой цели.