

Развитие творческих способностей ансамблевого музицирования как важный фактор и формирование устойчивого интереса к занятиям музыкой

Гулчира Ходжаметова

Нукусский филиал государственного института искусств и культуры
Узбекистана

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития творческих способностей, формирования устойчивого интереса к занятиям музыкой, личностных качеств юного музыканта посредством ансамблевого музицирования на уроке фортепиано в ДШИ.

Ключевые слова: ансамбль, ансамблевое музицирование, развитие, творчество, творческие способности, формирование интереса, мотивация.

Development of creative abilities of ensemble music making as an important factor and formation of steady interest in music lessons

Gulchira Khojametova

Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: The article deals with the problem of the development of creative abilities, the formation of a steady interest in music lessons, the personal qualities of a young musician through ensemble music playing at a piano lesson at the Children's School of Art.

Keywords: ensemble, ensemble music making, development, creativity, creativity, interest formation, motivation.

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети за очень редким исключением не могут самостоятельно определить сферу своих интересов. Когда их спрашивают авторитетные взрослые: «Ты хочешь заниматься музыкой?», дети отвечают, как правило, положительно, потому что не имеют представления, что это такое – заниматься музыкой, играть на инструменте, и полагаются на мнение родителей. Поэтому чаще всего они приходят учиться в музыкальную школу в результате выбора своих родителей. Работа с детьми, которые плохо понимают, зачем им надо заниматься музыкой, у которых

практически отсутствует мотивация к обучению игре на инструменте, требует от педагога не только профессионализма, но и знания особенностей детской психики, возрастной психологии, творческого подхода, терпения, использования различных форм урока, различных видов деятельности на уроке и всего арсенала музыкально-педагогических методов. [1.С.89]

Ещё в донотный период, когда музыкальный материал состоит из небольших знакомых мелодий, состоящих из нескольких звуков, благоприятным фактором для формирования интереса к музицированию является игра в ансамбле с преподавателем, вид ансамбля так и называется «ученик-учитель». Разучив простую мелодию, ребенок, конечно, испытывает определенное ощущение успеха в приобретении нового навыка, но настоящего интереса и удовлетворения такое исполнение не приносит - довольно бедновато звучит одноголосная музыка, и эту обедненность чутко улавливает слух любого ребенка, даже не обладающего выдающимися музыкальными способностями и воображением. Зато как преображается ученик, когда ему предлагается исполнить ту же мелодию вместе со взрослым - с преподавателем в четыре руки!

Это производит неизгладимый эффект на психологическое состояние ученика, - его заинтересованность, сосредоточенность и активность возрастает многократно. Закончить невозможно - ребенок хочет так музицировать ещё и ещё, потому что игра в ансамбле, где у учителя партия развернутая, даёт ему почувствовать и себя полноценным музыкантом, артистом.

Ансамбль с преподавателем на первоначальном этапе обучения может состоять как из традиционно распределяемых партий: мелодия - партия ученика и гармонический аккомпанемент - партия учителя; так и наоборот - музыкальную тему, обогащенную гармонической фактурой, исполняет преподаватель, а ученик играет простой ритмический рисунок на нескольких клавишах, преимущественно на сильную долю. Либо в форме переключки, когда одна и та же мелодия и аккомпанемент к ней переходит из партии ученика в партию учителя и наоборот, как бы меняясь ролями, музыка звучит в разных регистрах инструмента, на разных участках клавиатуры, вследствие чего она приобретает разнообразный характер и образность, такое разнообразие не может оставить ученика равнодушным, безучастным, побуждает его к поиску и предложению новых вариантов исполнения - то есть к творчеству.

Ансамблевое музицирование в форме игры очень увлекает ученика на первом этапе обучения, он гораздо легче и безболезненней проходит стадию организации игрового аппарата, быстрее и эффективнее осваивает основные приёмы звукоизвлечения, различные типы фактур. Но наступает следующий этап - игры по нотам. [2.С.143]

На этом этапе ученику приходится решать одновременно несколько довольно сложных задач - смотреть в ноты, быстро их считывать, в то же время смотреть на клавиши и на руки, следить за правильной посадкой и постановкой рук, за аппликатурой, за точным воспроизведением штрихов и соблюдением динамических оттенков, - здесь уже внимание, слух и воображение отвлекаются от процесса музицирования, создания образа, облегчить освоение нового навыка - игры по нотам - помогает ансамбль с преподавателем, и интерес к музицированию, таким образом, восстанавливается.

В частности, когда нотный пример еще довольно простой, доступный, не превышающий уровень трудности, соответствующий полученным знаниям и навыкам, в ансамбле в четыре руки звучит интересно, ярко, обогащённо. Трудно переоценить благотворность такого акта сотрудничества - сотворчества ученика и педагога, как ансамблевое музицирование, его положительного влияния на создание на уроке благоприятного морально-психологического климата, в котором наилучшим образом раскрываются способности ученика, высвобождаются его творческие ресурсы, преодолевается зажатость и неуверенность в себе, а так же пробуждается инициативность и активность, стремление к творчеству, а процесс обучения из скучного и неинтересного превращается в увлекательное путешествие в мир музыки, в мир музыкальных образов. «В ансамбле учитель-ученик устанавливается единение не только между ними обоими, но и, что ещё более важно, гармоническое воздействие между учеником и композитором при посредстве педагога» [3, с. 83].

В средних и старших классах, когда учениками освоены необходимые исполнительские навыки, чтение нот не являются препятствием для коллективного музицирования, а приобретенная техническая база способствует, в процесс обучения вводится форма ансамблевой игры «ученик-ученик».

Невозможно переоценить пользу и эффективность данного вида работы для формирования как музыкальных способностей, так и личностных качеств учеников, таких, как взаимная ответственность, умение действовать в команде, как единый организм с одинаковой степенью передачи эмоционального содержания музыки, взаимовыручка, находчивость, ведь ответственность при ансамблевом музицировании в разы возрастает - ты отвечаешь не только за свою личную игру, а и за партнера, которого нельзя подвести, и за общий труд и результат.

В психологическом плане одному выступать тяжелее, особенно, если это концерт или публичный экзамен, зачастую большая сценическая площадка может вызывать не только естественное творческое волнение, но парализующий страх и даже панику. Такие состояния обусловлены психоэмоциональными особенностями детей, - одни испытывают радость и

гордость, предвкушение публичного успеха, а другие - страх и даже подавленность, которая в момент исполнения забирает половину успеха, а после выступления остаётся неприятный осадок и разочарование. Это состояние может быть никак не связано ни со способностями ребенка, ни со степенью подготовленности концертного номера.

Если с этим состоянием не бороться, то страх может накрепко обосноваться в психике ученика и будет преследовать его всю жизнь, мешая реализовать свой талант в полной мере. Исполнение в ансамбле помогает справиться со страхом публичного выступления, и в первую очередь помогает в этом ответственность за партнёра, повышенная мобилизация всех своих ресурсов, волевые усилия, чтобы не подвести. Благоприятно сказывается фактор, когда в дуэте хотя бы один из юных музыкантов не испытывает страха и, тем самым, вселяет уверенность в своих силах партнёру. [4.С.218]

Музыцируя в ансамбле, ученики развиваются музыкально, творчески и лично - ведь нужно научиться слушать себя со стороны, и не только себя, а в дуэте с партнером, нужна особая дисциплинированность, собранность, внимание, самоконтроль. *Ансамбль* - это не только правильное воспроизведение нотного текста, - это синхронное звучание обеих партий, динамическая, темповая, метроритмическая согласованность, это идентичность и чёткость исполнения штрихов, единство приёмов звукоизвлечения и фразировки, и только из совокупности этих составляющих складывается ансамбль, способный передать художественное содержание произведения, музыкальный образ.

Образность - это суть музыкального искусства, образность исполнения - вершина исполнительского мастерства, к которой должен стремиться музыкант, поскольку только точно, профессионально и эмоционально созданный образ может выразить идею и замысел, заложенные композитором в своё творение, сможет вызвать эмоциональный отклик у слушателей, пробудить лучшие чувства. В достижении этой цели очень важна музыкальная и эмоциональная чуткость, как к исполняемой музыке, так и партнеров друг к другу.

В старших классах в процесс обучения вводится ещё один вид ансамбля - «аккомпанемент». Такая форма работы требует от юного музыканта уже приобретенного опыта ансамблевой игры в четыре руки. Аккомпанемент не менее ответственный и сложный вид музицирования, хотя непосвящённым может показаться, что партия аккомпанемента вторична по отношению к партии солиста.

Задача аккомпанемента обеспечить ритмическую и гармоническую опору мелодии - вокальной или инструментальной, задача очень сложная. Чтобы достичь цели - передачи художественного образа, сольная партия и аккомпанемент должны составлять единое целое, от солиста и аккомпаниатора

требуется взаимная чуткость, творческое сотрудничество. «Ансамбль требует от участников уверенного безупречного ритма, в ансамбле ритм должен обладать особым качеством - быть коллективным» [4, с. 40].

В работе над аккомпанементом от ученика требуется не только умение следовать за ведущим в ансамбле солистом, но и координация агогических отклонений от темпа, цезур, фермат, чуткое улавливание намерений солиста, а в паузах главной темы брать на себя роль ведущего, солиста, чтобы эмоционально усилить музыкальный образ. Выступление в роли аккомпаниатора на сцене помогает сформировать у ученика артистические навыки, умение мгновенно принимать решения в процессе исполнения, в случае возникновения нештатной ситуации, например, вокалист забыл слова или инструменталист не вступил в нужном месте. Такие ситуации должны заранее «проигрываться» на уроке.

Игра в ансамбле на всех этапах обучения имеет свои цели, задачи и результаты, составляя совокупность методов, с помощью которых происходит полноценное развитие и становление юного музыканта, она влияет на формирование мотивационных стимулов к учению, к публичным выступлениям, развивает ученика личностно и музыкально.

Использованная литература

1. Готлиб А.Д. Первые уроки фортепианного ансамбля // От урока к ансамблю / Фортепианно-педагогический альманах. Вып. 1. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. – С. 34-43.
2. Пересветова Ж.И. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги / Ж.И. Пересветова. – СПб., 2008. – 126 с.
3. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Из неизданных трудов [Текст] / - Челябинск : Music Production International, 2006.- 224с.
4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: учеб. пособие/Изд.5-е.-М.:Лань, 2017.–256с.