

Методическая разработка

Основные методологические аспекты эффективной организации коллективного музицирования на русских народных инструментах в детской школе искусств

**Автор-составитель:
заслуженный педагог
Сахалинской области,
преподаватель высшей
квалификационной категории
Дацко Н. Б.**

**Шахтерск
2022**

Народно-инструментальное искусство является важнейшим и необходимым компонентом Российской культуры. Народные инструменты занимают прочное положение в музыкальной жизни Сахалинской области и России в целом, приобрели широкую популярность в жанре сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства.

Классы домры и балалайки ДШИ им. А. К. Лядова являются неотъемлемой частью такого культурного феномена как Сахалинский сводный оркестр русских народных инструментов (далее ССОРНИ), а учебно-творческие коллективы школы – ансамбли народных инструментов – это важнейшая составляющая культуры Углегорского района, образовательной, творческой и просветительской деятельности ДШИ им. А. К. Лядова.

К сожалению, в наше время массовая поп-культура методом информационного «террора» вытесняет из музыкального быта элементы национального искусства. В этих условиях особенно важно осознавать значение народной музыки и ее инструментария как носителей национальной культуры, музыкального образования в направлении исполнительства на русских народных музыкальных инструментах, являющихся важными факторами нравственного и художественно-творческого воспитания подрастающего поколения. Это противоречие я пытаюсь разрешить следующими способами:

- являюсь автором творческого проекта «Балалайка – русская душа». Реализация проекта предусматривала организацию и проведение концертов-бесед на протяжении 2021 – 2022 учебного года. В проекте участвуют дети, обучающиеся на русских народных инструментах с первого по седьмой классы, готовился сценарий и программа концерта, направленные на пропаганду русского национального исполнительства, знакомство с историей развития русских народных инструментов, творческих биографий выдающихся композиторов и исполнителей и т.п.
- веду активную концертно-просветительскую работу: ансамбли русских народных инструментов – постоянные и активные участники стационарных и

выездных просветительских концертов-бесед на предприятия, организации и учреждения города и района, в том числе в детские дошкольные, средние и профессиональные учреждения.

За последние годы заметно повысились требования к качеству исполнения (это подтверждают требования к подготовке учащихся к всероссийским и международным конкурсам), к репертуарной политике, к уровню обученности учащихся-исполнителей... Но до сих пор я вынуждена пользоваться методиками, принесшими в свое время большую пользу, однако практически не учитывающих реальную ситуацию в России сегодня. В связи с этим существует противоречие между запросами современного исполнительства и степенью разработанности методик обучения игре на народных музыкальных инструментах.

Моя практика преподавания в ДШИ показывает, что в учебно-методической литературе передовой практический опыт не получил достаточных теоретических обоснований, не в полной мере изучены специфические особенности обучения игре на народных инструментах. Достаточно остро ощущается недостаток как учебного, так и яркого, самобытного концертного репертуара, соответствующего насущным потребностям коллективного музицирования и решения основополагающих задач при реализации образовательной программы.

Это противоречие разрешается следующими способами:

- аранжирую и делаю переложения произведений для фортепианных ансамблей, ансамблей струнно-смычковых инструментов, использую нотную литературу для ансамблей баянистов, аккордеонистов;
- использую Интернет-ресурс;
- применяю знания, полученные в профессиональном общении с коллегами по учебно-творческой лаборатории ССОРНИ, в мастер-классах ведущих преподавателей России и Дальневосточного региона, проходящих в рамках участия во всероссийских и международных конкурсах;
- активно участвую в работе школьного методического объединения;

Современный образовательный процесс, в том числе новые Федеральные государственные требования предполагают не просто обучение учащихся предметным знаниям, умениям и навыкам, а воспитание личности обучающегося как активного деятеля, имеющего соответствующую структуру потребностно-мотивационной сферы. Именно характер потребностей и мотивов, лежащих в основе деятельности, определяет направление и содержание активности личности, в частности вовлечённость или отчужденность, активность или пассивность, удовлетворенность или неудовлетворенность происходящим.

Мотив – это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней.

При этом вовлеченность в деятельность, активность (инициативность) в ней, удовлетворенность собой и своим результатом обеспечивают переживание осмысленности, значимости происходящего, являются основой для дальнейшего самосовершенствования и самореализации человека. Переживание отчужденности, пассивности и неудовлетворенности приводит к избеганию деятельности и порой к деструктивным формам поведения. Перечисленные характеристики актуальны для любой деятельности, в том числе и учебной.

По своей структуре учебно-творческая деятельность обучающихся включает в себя познавательную, эмоциональную и волевою сферу человека. Она складывается из цепочки состояний, механизм которых можно представить следующим образом: потребность – переживание – стремление – готовность – действие.

Выяснение механизма проявления учебно-творческой деятельности обучающихся имеет огромное значение для определения процесса формирования навыков коллективного музицирования в ходе музыкального обучения ансамблевому исполнительству. Путь его можно представить в обратном направлении, то есть: действие – готовность – стремление – переживание - потребность.

Прежде всего, человек должен быть включен в непосредственный процесс творчества (действие), в ходе которого у него развивается определенный комплекс способностей, имеющих конкретную направленность (готовность), то есть способность решать творческие задачи, связанные с данным видом деятельности на разных уровнях.

Коллективное музицирование в детской школе искусств представляет собой учебно-исполнительский процесс, в котором органично связаны обучение, воспитание и последующее исполнение музыкально-художественных произведений, ориентированные на усвоение основ оркестрового и ансамблевого исполнительства, способов и опыта многообразной личностно-ориентированной деятельности в области музыкального искусства, обеспечивающей становление, самоопределение, саморазвитие и самореализацию обучающихся в динамичном целостном процессе обучения воспитания и развития.

Основными компонентами процесса освоения навыками коллективного музицирования являются: мотивационно-целевой, содержательный, операционно-деятельностный и рефлексивно оценочный.

Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к коллективному музицированию, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах. Он предполагает наличие у обучающихся ряда целевых установок: развитие интереса к коллективному музицированию; стремление к приобретению общих и специальных знаний, умений и навыков коллективного музицирования; развитие потребности в решении творческих исполнительских задач; осознание потребностей, целей, задач создания оригинального творческого произведения.

Содержательный компонент учебно-творческой деятельности обучающихся предполагает наличие у них теоретических знаний. Он включает в себя: музыкально-теоретические знания основ оркестрового и ансамблевого исполнительства; знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения специальных дисциплин и во время самостоятельной

практической деятельности в оркестре и ансамбле; знания интегрированного характера, способствующие решению творческих исполнительских задач в процессе коллективного музицирования.

Операционно-деятельностный компонент учебно-творческой деятельности основан на комплексе умений и навыков организации творческой деятельности в классе оркестра и ансамбля. Он включает способы умственных действий или мыслительные логические операции, а также способы практической деятельности оркестрового музыканта: аналитические, технические, специальные.

Рефлексивно-оценочный компонент учебно-творческой деятельности характеризует осмысление, самоанализ и самооценку результатов собственной деятельности учащихся и включает: внутренние процессы осмысления и самоанализа, самооценку собственного участия в решении творческих исполнительских задач; определение на основе своего собственного опыта оптимальных методов и приемов работы над оркестровой партией и сольным фрагментом исполнения произведения оркестром или ансамблем; оценку соотношения своих возможностей и уровня притязаний в индивидуальной творческой интерпретации.

В качестве эффективной и апробированной организации коллективного музицирования, основанной на личностно-ориентированном и деятельностном подходе, предлагается модель, включающая три основные подсистемы: музыкально-теоретическую, музыкально-практическую и организационно-дидактическую.

Музыкально-теоретическая подсистема представляет собой овладение учащимися теоретическими и музыкально-эстетическими знаниями, раскрывающих основные положения коллективного музицирования: Коллективное музицирование как способ музыкального мышления. История ансамблевого и оркестрового исполнительства.

Музыкально-практическая подсистема представляет собой систему формирования практических навыков в процессе коллективного

музицирования: анализ видео и аудиозаписей с образцами музыкального искусства, а также создание видео и аудиозаписей творческих работ обучающихся. Широкое использование традиционных и инновационных форм и методов проведения практических занятий. Проведение групповых практических занятий с максимальной активизацией каждого ученика, на которых они сами выступают в качестве руководителей ансамбля или инструментальной группы оркестра, осуществляя полностью процесс подготовки произведения от создания замысла до его воплощения средствами учебного коллектива. Различные формы приобщения обучающихся к творческому музицированию: чтение с листа музыкального материала в облегченном изложении, эскизное освоение произведений; редактирование партий; исполнение в ансамбле с педагогом; выполнение домашних заданий, предполагающих собственное сочинение, инструментовку, а также импровизацию по предложенным моделям.

Организационно-дидактическая подсистема включает систему методов развития творческого потенциала и творческих возможностей обучающихся посредством изучения основ оркестрового и ансамблевого исполнительства; приемов формирования положительной мотивации обучения как необходимого условия успешного овладения различными видами творческой деятельности.

Данная модель, на наш взгляд, представляет собой основу, на котором должна строиться ее практическая реализация в различных формах обучения и воспитания участников ансамбля в детской школе искусств.

Концептуальными в данном проекте являются основные методические положения, направленные на совершенствование учебно-творческого процесса организации коллективного музицирования: оптимальный темп и эффективность использования репетиционного времени; система коррекции исполнительских задач, поставленных перед обучающимися; система творческих самостоятельных заданий; наличие в деятельности педагога черт артистизма как профессионально значимого качества личности.

Владение темпом репетиции предполагает быстроту реакции педагога на ситуации, возникающие в ходе репетиции, степень загруженности обучающихся непосредственно исполнением или другими формами освоения материала, соразмерность времени вербальных указаний и музицирования, целесообразность и оптимальную частоту остановок звучания ансамбля.

Сущность системы коррекции состоит в *упрощении* и *усложнении* исполнительских задач в ходе репетиции. Мотивационно-ценностное содержание этой системы состоит в последовательном варьировании, позволяющем поддерживать постоянный оптимальный уровень напряжения внимания и тонуса творческих сил обучающихся, с одновременным ощущением реальности объема освоенного материала, получения положительных итогов деятельности.

Возможна постановка следующих вариантов исполнительских задач: освоение произведений менее сложных, чем позволяет исполнительский уровень коллектива; освоение произведений у границы исполнительских возможностей коллектива; освоение произведений, позволяющих достичь нового качественного исполнительского уровня коллектива. Произведения первой группы позволяют в полной мере сосредоточиться на музыкальности и слаженности исполнения, удовлетворить стремление к качественному музицированию. Осваивая произведения второй группы, оба метода используются примерно на равных. Встречаясь с фрагментами большей сложности, сначала задача упрощается, затем по мере освоения усложняется. Произведения третьей группы невозможно освоить без применения упрощения исполнительских задач.

Артистизм действий педагога-дирижера придает ярко выраженный эмоционально-эстетический характер самым разнообразным аспектам взаимодействия его с коллективом: как педагога музыки, организатора коллектива, творчески активного интерпретатора, эмоционально яркого исполнителя, то есть способствует более глубокому восприятию и усвоению музыкального материала.

При работе с ансамблем (оркестром) применяются три формы обучения: индивидуальная, групповая и занятия с полным составом коллектива (сводные репетиции). Какую форму работы выбрать на определенном этапе, зависит от различных объективных условий: от сложности изучаемого произведения, от степени владения навыками и приемами игры на инструменте юного ансамблиста, от уверенности исполнения своей партии.

Основной формой обучения является групповое занятие, на котором обучающиеся приобретают и закрепляют теоретические и практические навыки ансамблевого исполнения, знакомятся с тембральной окраской инструментов, проявляют и реализуют творческие способности, получают сведения об исполняемом произведении и композиторе.

Каждое занятие направлено на активизацию творческой деятельности обучающегося, воспитание музыкального вкуса, формирование духовно нравственной личности. Игра в ансамбле дает возможность юному инструменталисту чувствовать себя музыкантом коллективно творящим, так как специфика занятий направлена на работу с едиными целями и задачами, конечный результат которых – концертное выступление.

Одним из условий успешной организации занятий является планирование музыкально-образовательной, воспитательной и учебно-творческой работы коллектива. Планирование «завтрашней радости», по мысли А.С. Макаренко, является важнейшей функцией педагога, воспитателя.

Работая над планом, важно учесть все многообразие предстоящей деятельности коллектива, цель, задачи обучения и воспитания, продумать отбор средств и методов, которые должны быть применены в данный период обучения. Недостаточно четкое представление учебно-воспитательных целей и задач снизит эффективность педагогических воздействий.

В практике коллективного музицирования различают несколько видов рабочих планов, каждый из которых имеет свое назначение, - перспективные,

текущие и календарные (календарно – тематические) планы.

Перспективный (годовой) план составляется по основным направлениям деятельности ансамбля (оркестра) и состоит из следующих разделов: основные задачи коллектива на текущий год, организация деятельности, учебно-творческая работа, воспитательная и образовательная работа, концертные выступления.

В первом разделе определяются главные направления работы коллектива, объем, содержание этой работы, ставятся задачи на планируемый период по повышению исполнительского уровня, воспитанию участников с учетом требований современных реалий.

Во втором разделе перечисляются планируемые мероприятия:

– комплектование и доукомплектование коллектива (проведение с этой целью агитационных работ в общеобразовательных школах, изготовление объявлений, подготовка передач по местному радио об школе и коллективе);

– приобретение, ремонт и изготовление инструментов, пультов, приобретение необходимой нотной литературы, нотной бумаги, карандашей, организация фонотек и т.д.;

– подготовка и проведение собрания участников коллектива, на котором должен быть избран его актив (староста, концертмейстеры), обсужден план работы на текущий год, проведение родительских собраний.

В третьем разделе определяются: мероприятия по повышению исполнительского мастерства участников коллектива, совершенствование их технических навыков, примеров игры; коллективные, групповые и индивидуальные занятия; изучение нотной грамоты, элементарной теории музыки, сольфеджио и музыкальной литературы; проведение репетиционной работы; предлагаемый к изучению репертуар, конкретные пьесы, которые будут разучиваться по полугодиям.

В четвертом разделе называются планируемые мероприятия, основная цель которых развивать нравственную культуру и эстетические вкусы участников. К таким мероприятиям относятся: участие в культурно-

просветительской работе данного учреждения, при котором функционирует ансамбль; экскурсии; лекции и беседы по вопросам культуры поведения, этики и эстетики; посещение всем коллективом спектаклей, концертов, репетиций других музыкальных коллективов.

В пятом разделе – «Концертные выступления» – указываются в хронологическом порядке основные предлагаемые выступления ансамбля (оркестра): в сводных концертах, посвященных знаменательным датам; в концертах-смотре, в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, в творческих отчетных концертах.

Следует иметь в виду, что планируемая работа должна носить конкретный характер и ее объем не должен завышаться.

Таким образом, коллективное музицирование может оказать позитивное влияние не только на процесс формирования у обучающихся чисто профессиональных – музыкальных, но и лучших человеческих, в том числе гражданских качеств, содействуя тем самым успешной реализации таких общенациональных задач, как социализация и социальная адаптация подрастающего поколения.

Литература

1. Авксентьев, В. Оркестр русских народных инструментов / В. Авксентьев. – М., 1962.
2. Бакланова, Н.К. Методика работы с самодеятельным коллективом / Н.К. Бакланова. – М.: МГИК, 1980.
3. Биберган, В.Д. Традиции народного музицирования в самодеятельном оркестре русских народных инструментов / В.Д. Биберган. – М., 1999.
4. Вертков, К.А. Русские народные музыкальные инструменты / К.А. Вертков. – Л., 1975.
5. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах: Материалы научно-методических конференций. Вып.2. Ростов-на-Дону, 2002.

6. Глейхман, В.Д. Организация работы начинающего самодеятельного оркестра русских народных инструментов / В.Д. Глейхман. – М.: МГИК, 1976.
7. Голиков, И.И. Дополнения к деяниям Петра Великого. Т. 10. / И.И. Голиков. – М., 1992.
8. Гошовский, В.Л. У истоков народной музыки славян / В.Л. Гошовский. – М., 1970.
9. Грехнев, В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – М.: Просвещение, 1990.
10. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе: уч. пособие / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Изд. центр «Академия», 1998.
11. Ильина, Е.К. К проблеме артистизма в деятельности учителя музыки / Ильина Е.К. // Музыкальное воспитание в школе, вып. 17. / Сост. О. Апраксина.
12. Илюхин, А. Оркестр народных инструментов / А. Илюхин. – М., 1988.
13. Имханицкий, М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. Учебное пособие / М. Имханицкий. – М., 2000.
14. Имханицкий, М. Просветительские идеи В.В. Андреева: история и современность / Имханицкий М. // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. – М., 1988. – С. 68-81.
15. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 1985.
16. Розанов В. Русские народно-инструментальные ансамбли. М., 1972.
17. Ушенин В. Работа с ансамблем русских народных инструментов: Методическое пособие.