

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

**ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОЙ
И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО АНСАМБЛЯ
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

студентки 5 курса 511 группы Института искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

СЛАВНОВОЙ ДАРЬИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель:
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

С.В. Кузьмина

Зав. кафедрой:
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Л.Н. Мещанова

Саратов, 2021

Введение

Актуальность исследования. Искусство игры на народных инструментах – своеобразное пространство для проявления уникальных возможностей человека: как исполнительских, так и образовательных. Оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным средством формирования духовного, творческого потенциала общества. Ансамблевое исполнение на народных инструментах в России, пожалуй, самое древнее исполнительское искусство, характерными особенностями которого являются его доступность и массовость.

Игра на народных музыкальных инструментах – доступная и активная форма музыкального обучения детей, призванная прививать любовь к музыке, сохранять и развивать русские национальные музыкальные традиции.

Непосредственно детскому коллективу исполнителей на народных инструментах посвящены работы А.В. Дорожкина «Детский оркестр», А.Г. Друппа и С.Д. Сурмилло «Оркестр русских народных инструментов в музыкальной школе», А.С. Илюхина «В помощь инструктору школьных оркестров народных инструментов», А.С. Ильина «Программа работы ансамбля песни и танца во внешкольных учреждениях», Г.П. Любимова «Школьный оркестр и его постановка», Н.А. Капишникова «Музыкальный момент». Изданные до начала 90-х годов XX века, эти труды не могли отразить существенные перемены, произошедшие за последнее десятилетие в интересующей нас части социально-культурной среды.

Вопросы теории и методики обучения игре на народных инструментах в детском исполнительском коллективе рассмотрены в трудах Л.З. Болковского, Р.Д. Глейхмана, А.А. Давыдовой, Т.И. Карнауховой, Т.С. Скомороховой и других современников. Учебно-воспитательная работа в детском ансамбле народных инструментов проходит ряд этапов, которые нашли отражение в исследованиях Г.И. Кушнера, Е.И. Максимова, Ю.Н. Голоднюка, Н.И. Степанова, Б.Д. Тихонова и других педагогов. Однако необходимо отметить, что, несмотря на достаточное раскрытие различных теоретических и

практических аспектов проблемы организации работы детского ансамбля народных инструментов в педагогической и методической литературе, в целом она остается актуальной. Сейчас детские и юношеские ансамбли народных инструментов создаются в общеобразовательных школах, во дворцах и клубах детского творчества, в школах искусств. По мнению многих педагогов (Ю.Л. Альшиц, А.М. Асабин, В.Б. Попонов, Б.Ф. Смирнов, Б.Д. Тихонов и мн. др.), жизнедеятельность детского исполнительского коллектива может стать базой не только для интенсивного развития индивидуальных творческих способностей учащихся, занимающихся в нем, но и для руководителя ансамбля.

Следовательно, знание и владение соответствующих методов и приемов организации репетиционной и концертной деятельности детского ансамбля народных инструментов, отвечающим требованиям современного дополнительного образования, является неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагогов-музыкантов. Поэтому данное исследование направлено на обобщение основных методов и приемов учебно-воспитательной работы в детском ансамбле народных инструментов с опорой на опыт известных отечественных педагогов.

Вышесказанное определило выбор *темы выпускного квалификационного исследования*: «Организация репетиционной и концертной деятельности детского ансамбля народных инструментов».

Цель исследования – изучить теоретические и методические основы организации репетиционной и концертной деятельности детского ансамбля народных инструментов.

В соответствии с поставленной целью нами были сформулированы следующие *задачи исследования*:

- раскрыть специфику и педагогические возможности детского ансамбля народных инструментов как формы коллективного исполнительства;
- определить особенности организации детского ансамбля народных инструментов;

- изучить основные положения методики проведения репетиций в детском ансамбле народных инструментов;
- рассмотреть методические основы организации концертной деятельности на примере опыта известных педагогов России с целью применения их на практике.

В процессе исследования были использованы следующие *методы исследования*: изучение специальной научной педагогической и методической литературы по данной проблеме; анализ этапов организации репетиционной и концертной деятельности детского ансамбля народных инструментов; изучение отечественного педагогического опыта работы руководителей детских ансамблей, анализ и обработка полученных результатов.

Теоретико-методологическую основу составили работы В.А. Аверина, Ю.А. Альшица, Л.З. Болковского, Т.В. Воскресенской, А.Н. Должанского, Т.И. Карнауховой, Е.И. Максимова, Б.Д. Тихонова и Г.Е. Ларина, посвященные вопросам исследования специфики детского ансамбля народных инструментов как формы коллективного исполнительства, а также труды, раскрывающие методические основы процесса организации репетиционной и концертной деятельности детского ансамбля народных инструментов (П.И. Алексеев, А.М. Асабин, Л.М. Гинзбург, Р.Д. Глейхман, Ю.Н. Голоднюк, А.С. Каргин, Б.Ф. Смирнов, Т.С. Скоморохова, Б.Д. Тихонов и др.).

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в выявлении и анализе такого аспекта внеурочной деятельности современного учителя музыки, как организация детского ансамбля народных инструментов, расширяющего музыкальный кругозор учащихся и способствующего повышению мастерства педагога. Материалы и выводы выпускной квалификационной работы могут обогатить соответствующие разделы вузовских лекционных курсов, спецкурсов по методике музыкального образования и могут быть использованы во внеклассной работе учителей музыки в общеобразовательных школах и в практике педагогов дополнительного образования в ДШИ, Дворцах и Домах творчества и т.д.

Основное содержание выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обоснованы актуальность исследования, поставлены задачи, решение которых позволят достичь поставленной цели, обозначены методы исследования, указаны теоретико-методологическая основа исследования, и его теоретическая и практическая значимость.

Первая глава состоит из двух разделов. В первом разделе проведен анализ научных исследований в области специфики и педагогических возможностей детского ансамблевого исполнения на народных инструментах как формы коллективного музицирования. Во втором разделе определены особенности организации детского ансамбля народных инструментов, изучены виды народных ансамблей и их состав.

Во второй главе представлены методические аспекты работы с детьми в процессе организации репетиций ансамбля народных инструментов. Практическую ценность представляет обобщение музыкально-педагогического опыта, раскрывающего методические основы подготовки учащихся к концертной деятельности.

В заключении сведены результаты проведенного научно-практического исследования. Список использованных источников состоит из 31 труда из области музыкальной педагогики и психологии, периодики и методики работы с детским ансамблем народных инструментов.

Приложение имеет практическое значение.

Термин «ансамбль» в практике музыкального исполнительства употребляется в основном в трех значениях: структурно-организационным, технологическим и художественным. В музыкальном словаре А.Н. Должанского мы нашли следующие определения понятия «ансамбль»:

- группа из двух и более музыкантов-певцов или инструменталистов, совместно исполняющих музыкальное произведение. Хоры и оркестры также относятся к ансамблям;

- пьеса, предназначенная для исполнения несколькими участниками;

- совместное исполнение пьесы несколькими участниками. Бытует выражение «хороший ансамбль», означающее стройное, сливающееся в единое целое звучание участвующих в ансамбле голосов или инструментов.

Ансамбли подразделяют на вокальные, вокально-инструментальные и инструментальные. Ансамбли отличаются друг от друга и по составу инструментов и жанру исполнения: рок-бэнды, джаз-бэнды, эстрадные, народные ансамбли и оркестры. Ансамбли и оркестры народных инструментов – это ансамбли, состоящие из национальных музыкальных инструментов в их подлинном или реконструированном виде. Чем же отличаются ансамбли и оркестры народных инструментов? По мнению Е.И. Максимова, численность ансамбля, в отличие от оркестра, ограничивается восемью человеками. Однако созданный В.В. Андреевым в 1888 году кружок любителей игры на балалайках состоял всего из восьми человек, но, несмотря на малочисленность, в прессе коллектив именовался оркестром. М.И. Имханицкий указывает на одно из отличий оркестра от ансамбля, которые были соблюдены в упомянутом коллективе: «исполнение одной партии несколькими музыкантами при четком функциональном разделении партий на группы (мелодия, бас, аккордовое сопровождение). Так пять исполнителей играли в унисон партию балалаек..., по одному исполнителю партии балалайки пикколо, альты и басы...». Следовательно, наличие дублирования голосов в рамках одной партии является одним из отличительных признаков оркестра. Присутствие в коллективе разных групп инструментов также определяет его как оркестр.

Принцип организации ансамбля народных инструментов зависит от особенностей музыкальной культуры конкретного народа. В России бытовали ансамбли рожечников, исполнителей на кувиклах (кувичках). С XII века на Руси народные ансамбли играли на пирах, во время погребальных обрядов, сопровождали бытовое пение, пляски. Это были хоры гусельников или хоры гудошников (однородные по составу), а также ансамбли из исполнителей на сопели, бубнах и гусях или на гудках и гусях (смешанные). Начиная с 1940-х

годов в традиционные ансамбли народных инструментов стали вводить и дополнительные инструменты: сопель, жалейку и скрипку.

Современные ансамбли русских народных инструментов характеризуются неоднородностью инструментального состава. Сейчас состав ансамбля народных инструментов в основном унифицирован и может охватывать: домры (трехструнные и четырехструнные); балалайки; гармоники (баяны; оркестровые гармоники; тембровые гармоники – флейта пикколо, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна; областные русские гармоники – ливенка, двухрядка, саратовская, бологовская, череповецкая); ударные инструменты (трещотки, бубенцы, ложки). Помимо этого в состав коллективов русских народных инструментов включают гусли (клавишные, щипковые, реже звончатые), вводят дополнительные инструменты: жалейку, свирели, рожок, кугиклы (кувычки), а также инструменты симфонического оркестра (литавры, ксилофон, треугольник, бубен, малый барабан и др.), инструменты других народностей. На современном этапе в состав ансамблей народных инструментов нередко включают и электронные инструменты: бас гитару, электрогитару, синтезатор.

На сегодняшний день широко развита сеть самодеятельных ансамблей и оркестров народных инструментов, учебных коллективов в музыкальных колледжах, ДМШ и ДШИ. Игра в ансамбле народных инструментов позволяет учащимся приобщиться к делу сохранения традиций исполнительства на русских народных инструментах, содействует воспитанию детей в духе народной культуры, дает им возможность развить все виды музыкального слуха – звуковысотного, полифонического, гармонического и тембро-динамического.

Анализ работ Ю.А. Альшица, Л.З. Болковского, Т.В. Воскресенской, Т.И. Карнауховой позволил определить ряд особенностей инструментального ансамбля с точки зрения формы коллективного исполнительства: художественное единство в понимании музыкального образа произведения всех членов ансамбля, являющееся основополагающим показателем качества ансамблевого исполнения; музыкально-слуховой самоконтроль каждого

участника, проявляющийся в умении слушать себя в ансамбле и слышать партнера; моторно-двигательный компонент ансамблевой техники, предполагающий следование единым принципам и подходам к определению выразительных средств и выработку единых исполнительских приемов игры для всех музыкантов коллектива; умение его участников общаться с партнерами, выстраивать доброжелательные отношения в коллективе.

Анализ методической литературы по вопросам организации детских ансамблей народных инструментов показал, что данный процесс подразумевает ряд последовательных действий руководителя (Е.И. Максимов).

На подготовительном этапе педагог осуществляет действия по организации коллектива (оповещение детей о создании коллектива и привлечение их в свой коллектив). Приглашение обучающихся в детский ансамбль может осуществляться в виде объявления или афиши о наборе детей в коллектив. Каждый ребенок проходит предварительное прослушивание, цель и задача которого – определение физического состояния, музыкальных данных, мотивации детей. Например, осмотр рук детей, желающих обучаться на домре, балалайке и гитаре должен показать нормальный уровень их развития, их пальцы должны быть средней длины и обладать природной подвижностью.

Когда детский ансамбль народных инструментов будет сформирован, преподаватель должен организовать родительское собрание, чтобы познакомить родителей с учебно-воспитательными и художественно-исполнительскими задачами коллектива, перспективным планом культурно-образовательных и концертных мероприятий, расписанием занятий.

Для организации крепкого детского коллектива его руководителю необходимо знать методику формирования и развития коллектива творческого объединения. Пошагово ее можно представить в виде ряда этапов: организация знакомства на первых занятиях ансамбля, совместное обсуждение правил поведения и системы передачи различной информации между членами коллектива и педагогом, введение традиций в жизнедеятельность коллектива.

Также для успешной организации деятельности ансамбля народных инструментов педагогу необходимо составить перспективный план музыкально-образовательной, воспитательной и учебно-творческой работы коллектива и план работы с родителями, вести текущее планирование.

Одной из важных задач организационной работы в ансамбле народных инструментов является создание оптимальных условий для репетиций: наличие большого зала, двух просторных кабинетов, достаточное количество стульев, пюпитров, шкафов для хранения нот и методической литературы, музыкального центра, компьютера для прослушивания музыки и работы в Internet и другие технические средства, помогающие в работе.

Педагог-музыкант должен подбирать учебный репертуар сообразно его художественной и эстетической ценности, педагогической целесообразности (быть в тесной связи с целями и задачами обучения на каждом его этапе), доступности (соответствовать индивидуальным особенностям учащихся, их исполнительским возможностям), интересов исполнителей.

Хорошо, если у руководителя ансамбля народных инструментов есть возможность заниматься с группой учащихся нового набора в первую половину года по отдельному учебному плану. В этом случае ученики имеют благоприятную возможность для формирования исполнительских навыков, освоения азов музыкальной грамоты. Получив базовую музыкальную и техническую подготовку, они могут быть переведены в основной состав ансамбля. Отдельно к занятиям с основными группами необходимо дополнительно заниматься с одаренными учениками. С ними педагог разучивает сольные фрагменты из репертуарных произведений ансамбля.

При подготовке к занятию важно продумать форму проведения репетиции: практическое занятие, на котором происходит разбор произведений, отрабатываются приемы и навыки ансамблевой и оркестровой игры; репетиционно-концертное занятие; игровое или экскурсионное занятия; урочная и внеурочная форма проведения занятий, индивидуальная, мелкогрупповая и общегрупповая (коллективная, сводная). Основной формой

занятий в детском ансамбле народных инструментов является групповой урок. На занятиях в детском ансамбле народных инструментов педагогом используются разнообразные методы обучения: преимущественного использования звуковой (слуховой) наглядности; специального усиления, расширения возможностей метода в области эмоционального воздействия; применения специфической формы метода – музыкального показа.

Заключение

Научный характер изучения музыкально-педагогической и методической литературы в контексте рассмотрения специфики детского ансамбля народных инструментов позволил уточнить существующую практику российского народно-инструментального музицирования, представленную сольной, ансамблевой и оркестровой формами исполнительства. В ансамблях сольного типа каждая партия исполняется солистом, в ансамблях коллективного типа – группой музыкантов. Существует однородный ансамбль народных инструментов (состоящий из однотипных инструментов, например, ансамбль домристов) и смешанный (включающий разные группы инструментов, например, баяны, домры, балалайки).

Как показало исследование, игра в детском ансамбле как коллективная форма музыкального исполнительства, имеет перед сольным ряд важных преимуществ музыкально-эстетического и воспитательного порядка: приобщение к национальным исполнительским традициям; развитие всех видов музыкального слуха (звуковысотного, полифонического, гармонического и темброво-динамического), музыкально-эстетического вкуса, внимания; психологический комфорт; воспитание чувства локтя, инициативы и ответственности, переключение личного интереса на общее значимое дело; снижение дисциплинарных трудностей, связанных с недостаточностью учебной мотивации; обретение опыта публичных выступлений и многое другое.

Труды Г.Е. Ларина, Б.Д. Тихонова, Е.И. Максимова отражают этапы организации детского ансамбля народных инструментов: оповещение о приеме

в ансамбль (афиша или объявление; коллективная или индивидуальная беседа руководителя с детьми; концерт и т.д.), прослушивание, в ходе которого происходит набор детей и распределение в определенную возрастную группу коллектива (младшую, среднюю или старшую) и музыкальный инструмент.

Для более эффективной деятельности детского ансамбля народных инструментов руководителю следует составить перспективный (годовой), текущий и календарно-тематический планы. План учебно-воспитательной работы ансамбля на год должен содержать цель и задачи музыкально-исполнительского развития учащихся, формы и методы работы, предполагаемый репертуар, план работы с родителями, расписание репетиционной деятельности, программу концертных выступлений.

При составлении репертуара для детского ансамбля народных инструментов следует учитывать возраст и возможности учеников, осуществлять детальный исполнительский и дирижерский анализ партитуры. Основу репертуара должны составлять русские народные танцы, песни, предназначенные для детского исполнения или адаптированные с учетом исполнительских возможностей ансамбля.

Игра в ансамбле воспитывает у юных исполнителей ряд профессиональных качеств: дисциплины в отношении ритма, ощущения нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Воспитание ансамблевых навыков осуществляется педагогом при проведении учебных занятий в индивидуальном порядке (с новичками или солистами), по группам, коллективных репетиций, как на этапе разыгрывания, так и в процессе работы над музыкальным произведением.

Основной формой занятий в детском ансамбле народных инструментов является групповой урок, в ходе которого педагог использует разнообразные методы обучения: игровой метод, наглядный метод, метод поощрения и одобрения, сравнения, частично-поисковый метод. Использование диагностических методов (анкетирование, опрос, педагогическое наблюдение,

беседы, самооценка воспитанников) позволяет отследить уровень развития музыкальных способностей обучающихся, оптимизировать процесс их обучения в ансамбле народных инструментов.

Для успешной коллективной работы над музыкальным произведением руководитель должен соблюсти ряд требований. Нотный материал должен соответствовать уровню подготовки учащихся. Работу над разделами произведения целесообразно проводить с последующим укрупнением. При каждом исполнении произведения педагогу следует активизировать внимание детей с помощью постановки определенных задач (показ движения мелодии, подголоска или аккомпанемента, уточнение звукового баланса в ансамбле, анализ динамики и т.д.).

Работа над произведением состоит из этапов ознакомления с произведением, детального разбора, работы над художественно-выразительным исполнением. На практике каждый последующий этап должен опираться на достижения предыдущего (Т.С. Скоморохова).

Разнообразные и тщательно отрепетированные музыкальные произведения позволяют детскому ансамблю народных инструментов успешно выступать в разных видах концертных программах: в текущем, отчетном, смотровом, праздничном и юбилейном концерте; на стационарных, выездных или гастрольных выступлениях; в сольных, групповых и коллективных мероприятиях, а также в сборных, тематических или театрализованных концертах.

Концерт, как и репетиционный процесс, оказывает на учащихся ансамбля большое воспитательное воздействие. Целевая установка репетиций на концертное выступление изменяет сам характер музыкально-познавательной деятельности участников коллектива: вызывает положительное отношение к занятиям в ансамбле, пробуждает интерес, изменяет мотивы обучения музыкально-исполнительскому искусству.