ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»

Методическое сообщение

с открытым уроком

«Ансамблевое музицирование в классе аккордеона»

Преподаватель

 высшей квалификационной категории

по классу аккордеона:

Устинская Анна Викторовна

г. Калининград 2023

**МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ
 «АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В КЛАССЕ АККОРДЕОНА»**

В настоящее время на всех Международных, Всероссийских, региональных конкурсах кроме сольных категорий существует ансамблевая номинация, поэтому все больше приобретает актуальность ансамблевое музицирование на профессиональном уровне. Занятия в классе ансамбля способствуют развитию и сохранению мотивации у учащихся к обучению в классе аккордеона, также способствуют повышению интереса к совместной музыкальной деятельности.
Занятия в ансамбле создают условия для формирования творческой потребности в музыкальном исполнительстве, самовыражения и получения эстетического удовольствия. На этих занятиях реализуется принцип единства в обучении, воспитании и развитии.

Комплексные задачи обучения:
 1. Развитие природных способностей детей;
 2.Развитие творческого потенциала;

3. Развитие ансамблевого слуха.
Задачи воспитания:
 1.Расширение музыкального кругозора;
 2. Воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, искусству в целом.
Задачи развития :
 1.Развитие чувства уверенности в себе;
 2.Развитие интереса к совместному музицированию.

 В общей программе музыкального образования одно из ведущих мест занимает народное музыкальное исполнительство. Русская академическая народная инструментальная музыка благодаря простоте восприятия, содержательности, ясности, глубине художественного образа, песенной основе способствует развитию ощущения мелодии, построению фраз, мотивного мышление.
 От руководителя ансамбля требуется наличие непрерывного творческого плана, постоянная творческая инициатива, которую нужно привить и ученикам, умение найти методы обучения, способствующие развитию индивидуальных способностей каждого участника ансамбля и коллектива в целом. Руководитель ансамбля должен хорошо понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки и интересы, уметь всегда найти с ним контакт, создать коллектив, который будет как можно более гармоничен в звучании, в балансе. Важнейшая задача преподавателя - поддерживать у учащихся дисциплину, воспитать сознательность, от которых напрямую зависит успех в ансамблевой практике. В процессе работы важно уметь легко, доступно объяснять свои требования, выработать у ученика понимание образной сферы произведения, разгадать замысел автора и донести его до слушателя.
 Неотъемлемым элементом формирования системы навыков и знаний являются возрастные особенности детей и подростков, а так же личностные характеристики психики. Существует множество форм занятий (индивидуальная работа над пьесой с каждым участником ансамбля, деление участников ансамбля по группам и др.). В дополнении, следует уделить время внеурочным формам работы: посещение концертов и их обсуждение, прослушивание видео и аудиозаписей, мастер-классов.Все это ведет к развитию у учащихся способности к художественному анализу, эмоциональному образному мышлению в процессе занятий. Формируются инициативность, воображение, сообразительность.
 Совместные занятия являются благоприятной средой для корректирования общих и индивидуальных погрешностей в исполнении, мотивируют к самостоятельной более детальной работе над ансамблевым произведением.
 Занятия в ансамбле – ступень для подготовки к оркестру. Работая над ансамблевым произведением, педагог должен добиваться синхронности в звукоизвлечении, равновесия звучания, баланса, вырабатывать умение следить за плавным переходом мелодической линии от партии к партии, воспитывать ощущение общей метроритмики, фразировки. Совместная работа в ансамбле влияет на формирование у учащихся духа единства, сплоченности.
 Выразительные средства ансамблевого музицирования дают возможность для исполнения самых разнообразных по содержанию и степени трудности музыкальных произведений. В том числе в ансамбле можно исполнять фортепианные транскрипции, переложения оркестровых произведений, которые в сольном исполнение не прозвучат так ярко и полно, как в оригинальном или трансформированном для ансамбля виде. Разнообразие ансамблевых приемов трактовки расширяет список аккордеонного ансамблевого репертуара. В отличие от оркестра, где партии, как правило, дублируются, в малом ансамбле каждый голос – солирующий, что повышает уровень ответственности учащегося. Сложность такого исполнения помогает развивать музыкальную самостоятельность исполнителей.
На каждом этапе занятий в классе ансамбля педагог должен фокусировать внимание учащихся на необходимости правильной, нескованной посадки за инструментом, правильного исходного положения рук, соблюдения единого метра, приемов игры, штрихов, аппликатуры, фразировки. Уже с первых лет освоения инструмента необходимо при прослушивании музыкальных произведений мысленно выделять различные уровни музыкальной ткани. Задача педагога - помочь ученику увидеть важные составляющие нотного текста (лад, тональность, размер, ритм, ключевые знаки, исполнительские ремарки, нюансы) и обучить точно воспроизводить нотный материал. Чтение с листа способствует улучшению аппликатурных навыков, развивает сообразительность, помогает сфокусироваться на нотном материале. В процессе занятий преподаватель должен помочь ученику понять заложенный замысел произведения (рассказать о композиторе, эпохе, особенности жанра, подчеркнуть стилистические, фактурные сложности и пути их решения).
 Репертуарный план работы в классе ансамбля аккордеонистов начинается с ознакомления с произведениями разных жанров, стилей, (произведения народного творчества, русской классики, виртуозные, оригинальные и кантиленные произведения, а также лучшие образцы современной и зарубежной музыки).
 Принцип последовательности и постепенность обучения важен в освоении учащимися произведения. Подбор интересных нотных текстов, соответствующих уровню мастерства ансамбля, является одним из важнейших факторов успешного развития ансамбля. На занятиях ансамблевого музицирования учащиеся должны научиться:
 - применять в ансамблевом исполнительстве навыки игры на инструменте, приобретенные на уроках специальности, совершенствовать их и отрабатывать новые.
 - слышать и анализировать произведение – его основную тему, подголоски, выделять ведущий голос, аккомпанемент.

В ансамблевых сочетаниях с другими инструментами аккордеон показывает новые, порой неожиданные, возможности. В ансамблевом исполнительстве заложены не только навыки синхронной игры, а еще и чувство единства, ощущение совместного творчества . Общая художественная цель, эмоциональное сопереживание участников ансамбля при исполнении музыки, полёт вдохновения, рождаемый совместной игрой, устремлённость каждого из участников к новым музыкальным достижениям ведут к успешному ансамблевому музицированию.
 К формированию навыков ансамблевой игры у юного аккордеониста можно и нужно приступать на раннем этапе обучения. Игра в ансамбле не только способствует развитию умения слушать партнера, расширению кругозора, но и вызывает у ребёнка устойчивый интерес к занятиям. Ученик, имеющий опыт музицирования в ансамбле, активно знакомится с новыми произведениями, приемами исполнения. Быстро и качественно осваивает их, тем самым расширяет свой репертуар, овладевая новыми музыкальными стилями, жанрами. Ансамблевая игра - один из факторов, влияющих на развитие творческих способностей, что ведет к улучшению технических навыков обучающихся. Важным оказывается и то, что более сильный участник ансамбля способен своим примером оказывать положительное влияние на менее продвинутого, стимулируя его рост и более быстрое вливание в коллектив.
 На начальном периоде обучения ансамблевое музицирование лучше всего протекает в форме дуэта «учитель – ученик». Ощущая поддержку педагога, юный ученик охотнее включается в процесс совместного исполнительства. Педагог в данной виде ансамблевого творчества выступает чутким, внимательным наставником, стремящимся развить навыки ансамблевой игра у учащегося. Дуэтное музицирование, как правило, способствует успешному преодолению различных психологических трудностей – зажимов, напряжения, скованности в сольном исполнительстве. К тому же, игра в ансамбле помогает ученику закреплять умения и навыки, приобретённые на уроках специальности.
 Выступление на сцене в ансамблевом музицировании позволяет ученику уже на раннем этапе обучения почувствовать себя артистом, и такой сценический опыт надолго запоминается, являясь прекрасным стимулом к дальнейшим занятиям на инструменте. Совместные концертные выступления педагога и уч-ся способствуют утверждению высокого профессионального авторитета преподавателя.
 В дальнейшем, при формировании ансамбля из нескольких учеников, важно поддерживать общий эмоциональный настрой, стилистику, темп, динамический баланс, нюансировку. Также следует уделить внимание роли артикуляционно – штриховой культуры звукоизвлечения, трактовки различных туше, регистров и их комбинаций. Особое место в ансамблевой творчество занимает работа над штрихами. Штрих является результатом воздействия разных видов атаки, ведения, снятия и соединения звуков, поэтому в процессе ансамблевого музицирования уже на этапе разбора произведения необходимо уделить внимание идентичному выполнению указанных штрихов на различных стадиях их осуществления. Формирование единой штриховой культуры у каждого участника ансамбля связано с пониманием природы инструмента и умением им владеть, процесса звукообразования на аккордеоне, движения меха и пальцевой артикуляции.
 Обучение рекомендуется начинать с развития одновременного извлечения звука участниками ансамбля, что поможет лучше прочувствовать партнера, предугадать его туше. Градация начала (атака) звука на аккордеоне, чётко определяемые слухом, можно разделить на три основных: мягкое, твёрдое и жёсткое. Каждая из упомянутых разновидностей связана с определённым движением меха и пальцев. Стремясь к выработке навыка синхронного и единообразного воспроизведения звука в ансамбле, необходимо обратить внимание на идентичность постановочных движений не только правой, но и левой рук исполнителей.
 Следующим этапом работы в ансамбле становится формирование навыков координации совместных изменений динамики. Можно поиграть упражнения на синхронное увеличение или уменьшения силы звука разными штрихами. Одним из важных направлений в условиях ансамблевого исполнительства является синхронность снятия звука. На аккордеоне существуют разновидности окончания звука: пальцевые, меховые и мехо – пальцевые. Снятие звука в ансамбле определяется не только временем окончания выписанной длительности, но и характером сопутствующего исполнительского действия. Порой аккордеонисты, отдавая предпочтения пальцевым действиям, используют мех при атаке и окончании звука лишь в роли нагнетающего механизма. Меховедение в ансамблевом исполнительстве существенно влияет на общность звучания, динамический баланс, целостность фразировки.

Единая трактовка темпа – одно из важных условий метроритмической синхронности и стабильности ансамбля. Предпосылкой синхронности ансамблевого исполнения является единство ритмической пульсации, которое придаёт звучанию необходимую четкость и внутреннюю слаженность, а также позволяет инструменталистам точно фиксировать атаку пальцев и завершение каждого звука, избегать несовпадений. Для достижения успешной слаженной ансамблевой игры рекомендуется работать над произведением в разных темпах, начиная с медленного, а в дальнейшем постепенно доводить до финального темпа. Это помогает отследить синхронность участников ансамбля на разных этапах технической подготовки. Инструменталист, освоивший материал в разном темповом диапазоне, владеющий многообразными элементами артикуляции, соединения, снятия звуков и их сочетаний, располагает обширной палитрой выразительных средств для создания художественного образа произведения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В РАБОТЕ НАД

 МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

 Важные этапы совместной работы педагога и учащегося над музыкальным произведением:
 1. Аналитический разбор нотного текста, охватывающий мелодию, гармонию, фактуру, композицию, фразировку, особенности интонирования, образные сферы, характер пьесы целиком.
 2. «Эскизное» разучивание музыкального материала – адаптация инструменталистов к изложенной звуковой ткани, выбор аппликатуры, туше, штрихов, формирование комплекса навыков пространственной ориентации в материале.
 3. Освоение метроритмических указаний.
 4. Художественное воссоздание замысла автора, осуществляемое специфическими инструментальными средствами.

 5. Интонационно – образное единство, возникающее благодаря синтезу музыкальных смыслов и конкретных технических задач. Именно на интонационно – образном уровне возникают предпосылки к художественному творчеству исполнителя . В ансамблях аккордеонистов каждой партии отдана особая функция, определяемая замыслом композитора или указанием инструментовщика. Поэтому каждый из участников должен понимать основные компоненты художественно – выразительного ансамблевого исполнения и владеть ими:

 1. Умение проявить инициативу, выступать на определенном этапе солистом, не теряя связи с сопровождением, чутко воспринимая его гармонические, ритмические особенности, поддерживая оптимальные соотношения динамических градаций между мелодией и аккомпанементом.
2. Владение навыками плавной передачи мелодии другому инструменту/участнику ансамбля. Исполнители должны стремиться к максимально незаметному перемещению мелодического голоса, мысленно интонируя его от начала до конца и сохраняя образно – эмоциональное единство фразы.

3. Освоение навыков плавного перехода от сольных эпизодов к исполнению роли аккомпанемента и наоборот. Существенные трудности в таких случаях обычно возникают из – за поспешного, суетливого завершения мелодического фрагмента, «обрывая» конец фразы или преувеличенной «масштабности» сопровождения (несоблюдение звукового баланса, сбои в ритмической пульсации, однотипность нюансировки и т. д.)

4. Навык исполнения аккомпанемент в соответствии с характером мелодии, ее движением.

 Обычно сопровождение разделяется на подголосочное, педальное и аккордовое. Подголосок берет начало из ведущего голоса, дополняя и оттеняя его. Педаль служит в роли поддержки для выразительного и рельефного звучания мелодии, в одних случаях связывая ее с аккомпанементом, в других - создавая необходимый контраст. Аккордовое сопровождение с опорой на бас выступает в качестве гармонического и ритмического фундамента, основы. Очень важно, чтобы сопровождение органически дополняло и обогащало мелодическую линию.

Достижению синхронности действий в ансамблевом исполнительстве способствует визуальный контакт между всеми участниками – обращение посредством мимики, дыхания, жестов, взглядов, позволяющее определять начало и окончание фраз, в зависимости от характера исполняемого произведения подчеркнуть элементы «диалога» во взаимодействии партнёров на сцене.
 В ансамбле аккордеонистов нужно найти оптимальную посадку участников ансамбля, благодаря которой достигается стабильность визуального контакта, обеспечивается возможность наблюдать за действиями другого исполнителя наряду со слуховой координацией партнёров, способствующей контролю баланс совместного звучания. Заключительный этап работы – подготовка к сценическому выступлению – связан с необходимостью постоянного слухового контроля в условиях определённого концертного зала. Учащиеся должны учитывать специфические параметры акустики, корректируя звучание соответственно восприятию в различных точках помещения.

Произведения, исполненные на открытом уроке:

Е.Дербенко «Старый мотив»

Исполняют Закревская Алена и Башкович Максим.

Произведение содержит в себе ряд не только технических трудностей, но и разнообразие специфических приемов, в том числе шумовых. Простор для творчества начинается от выбора регистров до использования голоса, хлопков. Произведение дает возможность развить инициативность участников ансамбля в трактовке произведения, видении художественного образа, заложенного композитором. Разнообразен переход мелодии между партиями, смена ведущего, что фокусирует учащихся на достижении плавности и незаметности при переходах. Участники ансамбля используют мимику, жесты, взгляды, чтобы синхронность и слаженность исполнительства были на максимальном уровне. Необходимо учитывать особенности ритма и переходы гармонии для четкости ансамблевого музицирования.

Ссылка для воспроизведения: <https://youtu.be/T4AAuiNTRT8?si=uCz2LMtSE4JhtFeq>

 2. М.Товпеко импровизация на тему И.Дунаевского «Как много девушек хороших»

Исполняют Закревская Алена и Панова Анастасия.

Песенный характер произведения ярко сочетается с разнообразными специфическими приемами, ритмическими особенностями, «диалогом» партий. Для достижения единства звучания требуется уделить внимание точечной отработке перехода мотива, целостной фразировке. Синхронность исполнения пассажей достигается участниками ансамбля посредством совместной отработки материала в разных темпах, с использованием разных штрихов. Также в произведении есть сольные фрагменты, которые требуют самостоятельной работы каждого учащегося. Важно развивать чувство меры в звукоизвлечении при смене ведущего голоса в ансамбле.

Ссылка для воспроизведения: <https://youtu.be/veycWeGMWZY?si=7oHnVjk6jvMe9Esi>

 3. Б.Мартьянов «Молдавские наигрыши»

Исполняют Татарина Анастасия и Башкович Максим.

Произведение построено по принципу контрастности частей: начиная от импровизационного характера первой части, с напевными интонациями народного мелоса, заканчивая быстрой, активной, заводной танцевальной второй частью. От участников ансамбля требуется показать большой спектр специфических приемов, в том числе нетемперированного глиссандо и пальцевого тремоло. При исполнении сольных элементов важна гармоническая поддержка, что фокусирует участников ансамбля на контроле звукового баланса. Разнообразно и звукоизвлечение: звук не только ведется плавно, но порой намеренно срывается, берется с атакой или появляется «из глубины». Мощные туттийные эпизоды требует четкости и точности в аккордовой фактуре, соблюдения синхронности туше. Часть «аллегро» требует от участников ансамбля единства ритма, вертикали, метра, фразировки.

Ссылка для воспроизведения: <https://youtu.be/HV2goZyDA5k?si=jw8zYpwyZQQLFXCk>

Список учебной литературы

1. Ушенин В. «Школа ансамблевого музицирования» г.Ростов –на-Дону, «Феникс», 2011 г.
2. Бажилин Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов». – Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г.
3.Левин В. «Играем вместе» г.Ростов –на-Дону, «Феникс», 2011 г.
4. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, часть 1,2. ,С-Пб: «Композитор», 2003г.
5.Ушенин В. «Школа ансамблевого музицирования» г. Ростов –на-Дону, «Феникс», 2011 г.
6.Бажилин Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов», Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г.
8. Композиции для аккордеона, вып. 1,2,3,4,5., сост. В. Ушаков. Санкт-Петербург, Композитор, 1999 г., 2002 г., 2003 г
9. Популярные танго, сост., перелож., ред., В. Ю. Чирикова, Санкт-Петербург, Композитор, 2004 г.
10. Р. Н. Бажилин Самоучитель игры на баяне (аккордеоне), Москва, 2008 г.
11. Р.Н. Бажилин Школа игры на аккордеоне, Изд-во В. Катанского, Москва, 2008 г.
12. В. Баканова Бразильский карнавал, Москва 2007 г.
13. В. Баканова Французский сувенир, Москва 2007 г.
14. С. и А. Агаповы Концертные пьесы для дуэта аккордеонов, Санкт- Петербург, «Композитор»,2010г.
15.Г. Бойцова «Юный аккордеонист» (1,2,3 части), Москва «Музыка», 2015 г.
16.Б. Самойленко «Как у нащих, у ворот», Саратов, 2014 г.

Список методической литературы

1. Методическая программа «Коллективное музицирование, класс ансамбля», составитель - Морозюк Э.Н., - М., 2006
2. Методическая программа «Класс ансамбля народных инструментов, оркестровый класс», составители – Евдокимов В.М., Калганов Б.А., Нектаревский И.С., Ларин Г.Е., Тихонов В.Д., - М., 1979
3. «Аккордеонно-баянное исполнительство: вопросы методики, теории и истории», составитель – профессор Шаров О.М., издательство «Композитор, Санкт – Петербург», СПб, 2006
4.Р.Бажилин «Игра в ансамбле»
5. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 2. С методическими рекомендациями. «Музыка», Москва, 1966 г.
6. А. Илюхин, Ю.Шишаков. «Русский народный оркестр». Руководство для дирижера и партитуры. «Музыка», Москва, 1970 г.
7. В помощь дирижеру. Сост. Ю.Шишаков. Москва, 1988 г.
8. С. Бойцова. Юный аккордеонист. ч. 1,2,3, с методическими пояснениями.
9. Иштван Кардош. Школа игры на аккордеоне. С методическими пояснениями.
10. Р. Бажилин Школа игры на аккордеоне. Методика XXI века, с методическими пояснениями. Москва, 2008 г.