

**Методическое сообщение на тему:
“Совместное музицирование
ученик-учитель”**

преподаватель Золотова Е.В.

2021год

Совместная игра дуэтом на скрипке на два голоса была нормой работы в классе скрипки до середины 20 века, до появления «Начальных уроков игры на скрипке» К. Родионова в 1950 г. Литературы для 2-х скрипок, предназначенной для дуэта «Ученик –учитель» в младших классах много, так как все наши классические школы основаны на игре дуэтом. Учебные пособия Ю. Фортунатова «Юный скрипач» 1 и 2 выпуски, сборник А. Григоряна. Из более современных - Ж. Металлиди “Детские скрипичные ансамбли”, Е.Дога “Скрипунеллы” и др.

Имеющаяся многочисленная нотная литература для игры дуэтом (за рамками уже перечисленных) построена совершенно по другим принципам :это или полифонические дуэты, или в них равенство голосов с ярко выраженным вторым голосом (втора, подголоски), или повторение фраз со сменой ролей первой и второй скрипок (этот прием широко практикуется в американских пособиях).

Мировая практика показывает, что обществу нужны оркестровые музыканты и педагоги, а уж из них происходит естественный отбор солистов, возможно даже очень высокого уровня. А наша система музыкального образования, начиная со школы, ориентирована на воспитание солистов. Потом некоторые способные музыканты заканчивают консерваторию , попадая в оркестры чувствуют себя очень неуютно, т.к. пытаются помимо своей воли все время солировать и играют вне ансамбля.

Российские методисты стали искать пути более рациональной организации учебного процесса и совершенствования исполнительских приемов. Постепенно наша методика вырвалась далеко вперед, что в сочетании с «натаскиванием» к конкурсам дало внешне неплохие результаты.

На государственном уровне стали утверждать, что наша музыкальная система образования самая лучшая т под эту идею были утверждены программы для ДМШ, музыкальных училищ и консерваторий. Детей с подготовительной группы стали готовить в солисты. И до сих пор вся система аттестации педагогов строится на «хороших» отчетах, в основе которых лежит количество подготовленных солистов.

Какой предлагается выход из этого положения? Возвращаться на сто лет назад? Полностью не стоит, но надо использовать лучшее в старых школах(оркестровая ориентация), и совместить это с новейшими методическими достижениями современных скрипичных школ. Это примерно то, что предлагают А.А.Вербицкий и С.О.Мильтонян.

По пути интенсивного использования ансамблевой игры в ДМШ также пошел педагог ДМШ№5 г.Красноярска В.Ф. Третьяченко, который даже разработал программу для ДМШ (ДШИ), в которой устанавливаются нормативы с использованием игры дуэтом “ученик-учитель” в учебном плане с первого по выпускной класс.

В ДМШ №5 г. Саратова также с первого класса вводят предмет “ансамбль”, в том числе и “Ученик-учитель”.

Намечающиеся изменения в школьной программе, введение в них широкого использования этюдов-дуэтов, дуэтов-пьес и использование крупной формы на две скрипки(сольно -ансамблевое исполнительство) является большим методическим прорывом в учебной и творческой жизни детских музыкальных школ России.

Творческий союз ученика и учителя.

Игра дуэтом ставит перед учеником очень сложные задачи, которые позднее продолжатся в ансамблевом классе или квартете, если таковой имеется в школе: это интонационная чистота, единый строй, единый замысел, единообразие звукоизвлечения, штрихов, выработка навыков игры в ансамбле, подготовка к игре в квартете и оркестре и т.д.

Суть работы по этому методу заключается в том, что ученик играет простейшую мелодию и постепенно начинает прислушиваться. Как вторая скрипка (партию которой исполняет учитель) ему аккомпанирует. Это может быть ритмическое и гармоническое сопровождение, может быть с элементами примитивного голосоведения, но все должно быть максимально упрощено, чтобы не мешать маленькому человеку делать его первые музыкальные шаги.

При хорошо налаженной игре дуэтом с первого класса по скрипичным школам К. Родионова, А. Григоряна или по «Юному скрипачу» со вторым голосом, ученики с первых шагов в музыке начинают прислушиваться к интонации, динамическим приемам в оформлении фразы. Совместное музицирование вызывает у детей неподдельный интерес. Таким образом, уже с первого класса урок по специальности совмещается с уроками ансамбля и в классе создается творческая атмосфера. Занятия вдвоем снимают часть типичных проблем класса скрипки: быстрее решаются проблемы постановки, ученики увлечены музыкальным творчеством, быстрее усваивают нотную грамоту, лучше ориентируются на уроках сольфеджио.

При начальном обучении художественный материал должен быть простым и доступным (например К. Родионов Этюды-дуэты из сборника «Начальная школа игры на скрипке», Е. Кочурбина «Мишка с куклой», Т. Романова «Шалтай-болтай», Е. Дога, сборник «Скрипунеллы» и т.д.) Причем дети играют свои партии не только на скрипке, но и на фортепиано.

По мере развития технических и художественных возможностей ученика можно ставить перед ним более сложные задачи, а для этого играть второй голос в разных стилистических вариантах, в том числе используя мини-попевки в русском народном стиле, имитировать почерк разных композиторов, а также использовать современные национальные ритмы и интонации, в том числе и джазовые.

Творческие задачи ансамбля «Ученик-учитель»

На начальном этапе целесообразно играть второй голос теми же штрихами, что и первый голос. Такой прием уменьшает набор исполнительских задач, который ученику надо выполнить, а поэтому уменьшает количество ошибок и придаст ему больше уверенности в себе. И наоборот, разные штрихи могут сбивать ученика, отвлекать его внимание от музыкальных задач, заставлять его совершать ритмические ошибки и т.д.

Такой период надо пережить спокойно, не торопиться, и как только ученик почувствует себя уверенно, ему можно предложить более сложный аккомпанирующий голос.

При игре дуэтом на ученика воздействуют не отвлеченные объяснения преподавателя и какие-то заумные теоретические схемы, а живые слуховые и зрительные впечатления. Учитель своим исполнением увлекает ученика, заражает его своим отношением к исполняемому произведению. И наоборот, любая ошибка в игре,

методике урока, педагогических и психологических приемах работы с учеником может испортить сделанное, даже ухудшить состояние слуха и внимания ученика.

Чем выше авторитет учителя, чем больше ученик доверяет своему преподавателю, тем быстрее ансамбль превращается в творческий союз единомышленников.

Целесообразно постоянно сочетать игру дуэтом с аккомпанементом фортепиано, т.к. привыкнув только к игре со второй скрипкой, он перед концертным исполнением может не успеть перестроиться на полное звучание партии фортепиано с проигрышами, подголосками, аккордами и т.д.

Уже на начальных занятиях следует объяснять ученику роль тоники и её звучание, затем постепенно расширять его слуховые представления о ладовых функциях звуков исполняемой мелодии. По учебной программе ДМШ изучаемые на сольфеджио теоретические и практические знания отстают от того, что нам требуется на уроках специальности, поэтому нужно объяснять все самостоятельно, без оглядки на теоретиков. Полученные в классе скрипки теоретические знания тут же закреплять на изучаемом материале. Перед тем, как выучить пьесу (особенно на начальном этапе обучения), её лучше сначала выучить голосом, а затем играть на инструменте.

У скрипачей при “сольном” воспитании больше развивается мелодический слух. Игра в ансамбле дуэтом способствует воспитанию особого гармонического слуха без температуры, учит более свободно и ярко использовать динамические оттенки, учит считаться (слушать) с другим голосом.

По мере овладения игрой в ансамбле можно менять голоса при точном повторении первого и последующих предложений (как это делается в западных изданиях).

Разница здесь в подходе к цели урока, там это делается, чтобы не унижить детей игрой только второго голоса, а у нас это своего рода похвала ученику, который стал способен играть партию своего педагога. При этом ученик должен стараться повторить музыкальную мысль, выраженную игрой преподавателя. Таким образом, учитель может мягко, ненавязчиво повести за собой своего ученика.

Для облегчения понимания фразировки, характера пьесы преподаватели часто используют подтекстовку. Примерами этому являются пособие В. Якубовской “Вверх по ступенькам”, сборник Н.Бычковой “Веселые нотки”, серия сборников Т.Романовой “Скрипка, скрипочка моя” и т.д.

Преподаватель, поддерживая мелодию, исполняемую учеником, может играть более активно, ярко, чтобы подтолкнуть ребенка на нужное звучание его голоса. Но как только ученик поймет, что от него требуется, надо мешать ему в поиске нужных ощущений во время игры, стимулировать его инициативу.

Мелодическая линия должна быть исполнена осознанно, отчетливой артикуляцией, рельефной фразировкой и организованным пульсом. Этот пульс и ладовую определенность создает преподаватель своим вторым голосом.

При работе дуэтом используются те же принципы: постепенное усложнение материала, отдельное повторение трудных построений, членение пьесы на фразы и поэтапная проработка, затем укрупнение музыкального материала.

И хотя работу в дуэте ученик-учитель нельзя назвать полноценным ансамблем, это учебный ансамбль, перед которым стоят учебные задачи, как технические, так и творческие. В дальнейшем такая работа значительно облегчит вхождение учащегося в настоящий квартет или школьный ансамбль. Преподаватель не должен подавлять своим мастерством ученика. И всё же большинство учащихся постепенно перенимают

своего рода исполнительский почерк своего учителя и начинают понимать его с полуслова.

А как же все-таки с индивидуальностью ученика? Не подавляется ли она игрой дуэтом в ансамбле с преподавателем? Ответ достаточно прост: во-первых в большинстве случаев ученик учится в ДМШ для себя, и в жизни в лучшем случае смогут играть только в студенческих ансамблях или на клубной сцене как любители, во-вторых, небольшой процент выпускников ДМШ продолжит обучение в музыкальном училище и консерватории. А там прежде всего готовят музыкантов для коллективной игры в оркестре.

Г. Мищенко пишет, что если начинать игру дуэтом с первых уроков, то к 4 классу, когда по учебному плану предусмотрены занятия в ансамбле, ученик уже будет иметь определенные навыки, которые обычно упускаются при точном соблюдении учебного плана. Те ученики, которых преподаватели ограждают от занятий ансамблем во имя экономии времени для более сосредоточенных занятий сольной игрой, практически всю жизнь остаются в оркестрах индивидуалистами, часто пытаются даже навязать свою игру всему творческому коллективу. Они даже не понимают своей неправоты и пытаются противопоставить себя остальным музыкантам, как недоросшим до их уровня.

Дополнение к теме

Предлагаемый вариант дуэта ученик-учитель имеет свое продолжение в очень серьезном музицировании, т.к. ближе всего к нему является квартетное исполнение.

Ансамблевая игра требует большой сосредоточенности и внимания, т.к. играть требуется только вместе. Это особенно трудно делать в унисон. Поэтому в ансамбле второклассников нужно сначала играть в унисон, а потом на две скрипки. В ансамбле ученик-учитель динамически ярче должен звучать исполняемый учеником первый голос, преподаватель мягко и деликатно играет свою партию, не "перекрикивая" ребенка. Тогда ученик поймет, что в ансамбле нужно слушать соседа и играть вместе с ним, а не солировать одному.

Игра в ансамбле позволяет удерживать внимание ученика в рабочем режиме намного дольше, чем в сольном. И работать по времени он может гораздо больше. Если же вводить новые интересные понятия (цезуры, филировка звука, нюансировка и т.д.), ребенок будет еще более внимателен.

Чаще всего самые первые простые переложения для учеников приходится делать самому преподавателю, не лишне к этому привлекать и ученика. Пусть пробует. Такая работа очень развивает музыкальное мышление, заставляет учащегося использовать свои знания по всем предметам музыкальной школы, развивает творческий потенциал ребенка.

Литература: 1. Мищенко Г.М. "Методика обучения игре на скрипке". СПб, 2009. 2. Третьяченко В.Ф. Программа для ДМШ. Скрипка. Красноярск, 2003.