

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»**

**Методическое сообщение
на тему:**

**«Разновидность ансамблевой работы:
Учитель и ученик»**

Подготовила:
преподаватель высшей категории по классу скрипки
Матис Оксана Андреевна

**г. Качканар
Свердловская область
2023 год**

Аннотация.

Актуальность:

Методическое сообщение «Разновидность ансамблевой работы: Учитель и ученик» рассчитана на работу преподавателей с учащимися, обучающимися по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты», предметная область В.04.УП.04. «АНСАМБЛЬ 1-3 класс» и ПО.01.УП.02 «АНСАМБЛЬ 4-9 класс».

Цель:

1. Освоение образовательной программы, выявление и развитие творческих способностей учащихся.
2. Повышение уровня исполнительского мастерства педагогов.
3. Обмен педагогическим опытом.

Задачи:

Разнообразить формы и репертуар ансамблевой игры. Активизировать творческую деятельность учащихся и преподавателей с применением современных образовательных технологий. Привлечь внимание педагогов к расширению и укреплению творческих связей между учреждениями дополнительного образования г. Качканар и городов Свердловской области путем организации открытого городского конкурса «Учитель-ученик» и проведением творческих мероприятий в рамках методического проекта «Музыкальный калейдоскоп».

Результаты апробации:

Активная концертная и конкурсная деятельность ансамбля скрипачей «Дивертисмент» МУДО «ДШИ» г. Качканар.

Методическое сообщение на тему:

«Разновидность ансамблевой работы: Учитель и ученик»

Работа в учреждении дополнительного образования предполагает, что педагог должен быть своего рода психологом. Коллеги по работе, родители учеников и сами учащиеся имеют каждый свой характер, темперамент, профессиональный и жизненный опыт. И общение с иногда весьма неоднозначными и неординарными личностями требует от педагога огромного терпения и ещё большего таланта психолога.

В процессе музыкального обучения наиболее часто взаимодействуют две личности: педагог и ученик. Работа с детьми обязывает нас все нерешённые бытовые и семейные проблемы, другие раздражающие факторы оставлять за порогом класса. Главное в работе педагога, увлечь ребёнка в мир музыки и оставить его там надолго. А это возможно лишь при одном условии – ученику должно быть комфортно в этом мире. Каждый ребёнок – это тоже целый мир! Со своим типом характера, темперамента, скоростью восприятия и мышления, строптивостью и покладистостью, музыкальным талантом, и, увы, порой его отсутствием, желанием учиться или снисходительным хождением в школу в ответ на желание его родителей.

Результатом взаимодействия учителя и учащихся и складывающихся между ними отношений могут быть несколько видов общения:

1. Общение-устрашение. В нем характерно устойчивое стремление учителя захватить инициативу на уроке, занять доминирующее положение и навязать свою волю ученикам. В этих целях он использует приказ, порицание, угрозу в форме приказа, нотации, наставления, подчас наказания, а девизом его деятельности становятся слова «Делай так, как я тебе говорю!» Внешний порядок и дисциплина являются следствием строгой проверки и контроля учащихся со стороны педагога. Всё это создаёт напряжённость во взаимоотношениях между обучаемыми и

обучающим, нередко приводит к конфликтам между ними и вызывает взаимную неприязнь.

2. Общение на основе увлечённости совместной творческой деятельностью. Именно совместная творческая деятельность – одна из главных направлений в моей работе педагога. Лишь в таких условиях складываются отношения партнёрства, которые проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии учителя и ученика. В условиях соактивности основными орудиями педагога становятся просьбы, советы, похвала, одобрение или доброжелательное порицание. На уроке педагог акцентирует внимание учеников не только на выполнение определенных задач, а и на содержательном аспекте деятельности, раскрывая цель и мотив каждого задания.

Мне, как педагогу и руководителю ансамбля скрипачей, ближе второй тип общения, для меня ведущим девизом совместной деятельности является лозунг

«Действуем вместе!». Я считаю, что в зависимости от ситуации на уроке педагог выступает в роли учителя, партнёра, помощника и консультанта. Что касается ученика, то благодаря благоприятным межличностным отношениям он не испытывает страха сделать ошибки, чувствует себя раскованно и свободно. Экспериментально доказано, что следствием доброжелательных взаимоотношений педагога и учащихся является повышение уровня мотивации поведения последних.

Используя технологию «Партнерство», мы вместе обсуждаем творческий замысел наших концертных мероприятий; рассуждаем о музыкальных произведениях, исполняемыми учащимися. Часто я даю возможность старшим детям поработать с малышами над разбором пьес, над отработкой материала – это дает свой положительный результат, как в

исполнительской, так и в воспитательной работе. Младшие учащиеся всегда могут обратиться к старшим за помощью. Вступая в отношения сотрудничества, педагог ориентируется на личность ученика и перспективы её развития. Такое взаимодействие, как правило, выходит за рамки учебного общения и осуществляется в различных видах

деятельности, стимулирующих практические навыки юного музыканта - подготовка к концертам, репетиции, поездки на конкурсы и т.д.

Общаясь со многими коллегами, я знаю, что не во всех ДМШ и ДШИ есть наличие

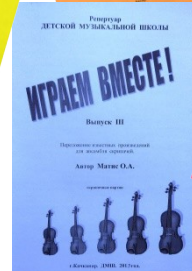
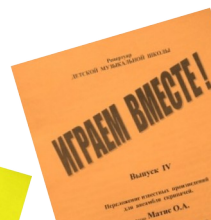
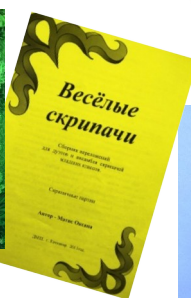
струнных ансамблей. Но вот создание самого элементарного дуэта «Учитель-ученик»- возможно в любом коллективе. Такой ансамбль - это не просто умение "играть вместе". Гораздо важнее здесь другое – чувствовать и творить вместе, одинаково ощущая идею и замысел музыкального произведения. Приступать к формированию навыков ансамблевой игры можно и нужно на раннем этапе обучения. Игра в ансамбле с педагогом развивает слух ребенка, расширяет музыкальный кругозор, а так же вызывает огромный интерес к занятиям музыкой. Музыцируя в ансамбле с педагогом, ученик активно знакомится с новыми произведениями, быстро и качественно разучивает их, пополняя тем самым свой репертуар и овладевая различными музыкальными стилями. Юный исполнитель, ощущая поддержку педагога, охотно включается

в процесс совместного музицирования и осознает свою равноправную роль в ансамбле. В данной ситуации учитель выступает чутким

партнером и внимательным наставником, который стремится выработать у своего подопечного важнейшие навыки ансамблевой игры. Имея немалый педагогический опыт, проштудировав различную методическую литературу, я могу с уверенностью говорить, что совместное музицирование способствует преодолению различных психологических напряжений - зажимов, которые возникают в ходе сольного исполнения, причем как у педагога, так и у ребенка. Ансамблевая игра помогает ученику закрепить умения и навыки, приобретенные на уроках по специальности, хорошо развивает чувство ритма, гармонический слух, способствует освоению средств музыкальной выразительности.

Огромное значение в учебной практике имеет репертуар, и я всегда стремилась его разнообразить. Цель – повысить интерес учащихся к музицированию в ансамбле, к совместному творчеству. Считаю, что одним из решений этой задачи является привлечение в репертуар ансамбля как популярных классических, так и современных произведений, музыку из кинофильмов, песни, исполняемые современными музыкальными коллективами, при условии, разумеется, что эти произведения имеют известную художественную ценность. Освоение мною компьютерной программы нотного написания и редактирования «Sibelius» дало большие результаты: набор ансамблевой партитуры и партии концертмейстера. В этом направлении у меня создано более 10 сборников переложений для ансамбля скрипачей разного возраста и для разных составов. Эта методическая литература пользуется большим спросом у коллег, приняла участие в публикациях, СМИ и во всероссийских конкурсах методических разработок.

Использование
знакомого и
популярного
музыкального
материала способно
вызвать живейший
интерес участников
ансамбля.

Разнообразный ансамблевый репертуар обогащает творческое мышление и музыкальный вкус юного музыканта. Как правило, такой репертуар включает в себя пьесы, где более сложные партии играет педагог, а простые партии - ученик.

В моей педагогической деятельности я практикую порой и иную ансамблевую работу. В чем она заключается? Ученик в процессе обучения на академических концертах по специальности исполняет крупную форму (концерт, сонату и т.д.) и разнообразные пьесы. Да к вот при выборе пьес я в свою очередь стараюсь дать мои переложения этих пьес для двух скрипок, где первую основную партию будет играть ученик, а я – педагог играю вторую партию. Тем самым исполнив свою пьесу на академическом концерте, учащийся может ее сыграть и с педагогом, исполнив ГЛАВНУЮ партию в произведении. Ребенок при этом чувствует себя окрыленным, его переполняет гордость за

доставленное ему музыкальное доверие. Свои сольные партии в составе дуэта с педагогом ребенок слышит уже в других, более богатых звуковых красках; появление новых гармоний и вариаций его пьесы вызывает

огромный интерес к музыкальному исполнительству. Конечно же,

появляется больше возможности концертных и конкурсных выступлений с педагогом вместе – а это положительно влияет на сценическое поведение, на преодоление страха перед выступлением. Со своими учениками в номинациях «Учитель-ученик» я регулярно принимаю участие в конкурсах городского, областного и международного уровня, где неоднократно становилась лауреатами 1 и 2 степени. Соответственно такая практика у ученика ведет к более устойчивой игре, эмоциональному исполнению, уверенности в себе.

Ещё один момент в практике педагога: есть ученики, которые не обладают высоким техническим навыками и художественным оснащением в исполнительстве.

Получается, что сольно они не могут принять участия в концертной и конкурсной деятельности по причине своей средней (а порой слабой) подготовки. А игра в дуэте с педагогом любому ребенку разной одаренности и подготовленности дает возможность выступать на сцене! А это есть главная и первоначальная цель нашего дополнительного образования в музыкальном развитии ребенка.

Хочется отметить ещё один плюс работы в дуэте или ансамбле «Учитель-ученик». Мы, преподаватели, порой очень загружены преподавательской деятельностью, учебным процессом и особенно заполнением текущей учебной документацией, а времени на свою исполнительскую работу совсем не остается. Вследствие этого мы теряем практику сценического исполнения. А игра с учащимися в одном составе заставляет нас всегда быть в «исполнительской» форме. Мы, педагоги, лишний раз тренируем руки, чтоб не потерять техническую оснащенность; память (мой принцип: играть всё наизусть); сценическое исполнение,

повышаем уровень исполнительского мастерства и активизации своей творческой деятельности.

Для увеличения популяризации скрипичного искусства в г. Качканар, для разнообразия концертной деятельности и продвижения ее в массы, я начала вводить в практику технологию «Танцуем со скрипкой». Советуясь с хореографами ДШИ, разрабатываю ритмические движения ног и тела, которые можно использовать вместе с исполнением на инструменте, при этом, не навредив постановке рук скрипача и качеству его игры на инструменте. Результатом этой технологии являются яркие концертные номера и улучшения координации у всех участников ансамбля «Учитель-ученик». Педагог, не подходящий творчески к работе с учениками, не только лишает их своего культурного воспитательного воздействия, но и себя лишает возможности приобрести интересные и необычные методы преподавания, которые могут оказаться весьма полезными в работе с другими обучающимися.

Я считаю, что всевозможные концертные, лекционные и конкурсные мероприятия, где принимают участия такие составы как «Учитель-ученик», однозначно влекут за собой:

- сохранение и развитие традиций совместного творчества преподавателей и обучающихся;
- выявление творческой индивидуальности учащихся и преподавателей;

- обмен педагогическим опытом, расширение и укрепление творческих связей между учреждениями дополнительного образования.

В своем городе при огромной поддержке руководства МУДО «ДШИ» в лице директора Мосеевой С.Ю. и Председателя Нижнетагильского территориального методического объединения Беляевской Н.Н. с 2019 года мною был организован открытый территориальный конкурс «Учитель-ученик» для учащихся и

преподавателей музыкальных и художественных направлений, где приняли участие преподаватели и учащиеся разных специальностей ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДДТ городов Свердловской области.

Совместные ансамблевые выступления ученика с педагогом позволяют тем и другим на всех этапах обучения почувствовать себя артистами и надолго остаются в памяти, а у родителей вызывают уважение и доверие к наставнику. Ведь если ребенок даже не став музыкантом, об учебе в классе скрипки вспоминает тепло, иногда музицирует на досуге – ему повезло с педагогом. Он научил его главному – понимать и любить музыку. Надо, чтобы каждый ученик, оканчивая курс обучения, стал не просто грамотным слушателем и ценителем музыки, а любителем и пропагандистом музыкального искусства, чтобы он привел сюда учиться своих детей и мог сказать: я состоялся, благодаря музыке. Для нас, педагогов, это будет лучшая награда.

**«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»**

Василий Ключевский