

Гирина Ксения Алексеевна

Концертмейстер-вокалист

Бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств №1 им. Г.В.Свиридова"

Чернова Марина Анатольевна

Кандидат педагогических наук, методист

Бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств №1 им. Г.В.Свиридова"

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЮНОГО МУЗЫКАНТА

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество остро нуждается в различных формах объединения людей. Поиски национальной идеи, способной объединить российский народ, пока не принесли желаемого результата. Стремительное развитие цивилизации, его материально-технической стороны, с одной стороны, улучшают и облегчают жизнь человека, создают новые возможности общения, с другой стороны, ещё больше его разъединяют, несмотря на колоссальные коммуникативные открытия и достижения. Почему? Вероятно, человек, как создание Божие, нуждается в общении с себе подобными непосредственно, без посредников в виде любых технических средств. Информационно-коммуникативные формы взаимодействия людей являются необходимыми только для решения конкретных, специфически-формальных, производственных задач. Человек, оставаясь тончайшей духовной субстанцией, нуждается в непосредственном общении с себе подобными, с теми, кто может понять и разделить его внутренние представления о мире, о человеческих ценностях, его поиски своего места в обществе, его стремление реализовать

заложенный в нем Творцом огромный потенциал способностей и возможностей.

Идеологи страны в настоящее время предлагают несколько форм объединения людей по профессиональным и личностным интересам, которые выполняют важную коммуникативную функцию. Речь идёт о воссоздании таких объединений, как Историческое общество, Географическое общество, Хоровое общество.

Справочно: Историческое общество - ассоциация, объединяющая ученых-историков. Ставит перед собой задачи заполнения белых пятен истории, борьбы с фальсификациями, поддержки просветительских проектов, возрождения интереса к изучению прошлого. Создано Общество в Год российской истории, в 2012 году. Председатель РИО - С.Е. Нарышкин, В.В. Путин возглавляет Попечительский Совет.

Российское историческое общество воссоздано из Императорского русского исторического общества, образованного в 1886 году в Санкт-Петербурге. Устав утвержден императором Александром II, целью было содействие развитию русского национального исторического просвещения.

Сегодня настало время возрождения лучших российских традиций. Учредителями РИО стали 30 организаций, среди них архивные и краеведческие организации, музеи и библиотеки. Новая организация является авторитетной площадкой обсуждения современных общественных проблем.

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» - старейшая общественная организация России, одно из старейших географических обществ мира.

Главная задача Русского географического общества - сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении

метеорологии и климатологии. С 1956 года РГО входит в Международный географический союз.

В 1845 году высочайшим повелением императора Николая I было утверждено представление министра внутренних дел Российской империи графа Л.А. Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского географического общества, с 1849 года Императорское Русское географическое Общество. Идея создания Общества принадлежала адмиралу, будущему Президенту Академии наук Ф.П. Литке. Задачей Русского географического общества с первых дней его деятельности было «собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли». В разные годы Русским географическим обществом руководили представители Российского императорского дома, знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели.

Практически во всех европейских странах есть хоровые общества. Они, по сути, - проводники, пропагандисты этого вида певческого искусства. Возникшие еще в XIX веке, общества существуют почти без перерывов до сих пор. У Русского хорового общества сложная история, связанная с трагическими событиями XX века. Оно появилось в 1878 году, действовало до 1916-го. Основано заново только в 1957-м. Через тридцать лет было преобразовано в Музыкальное общество. И вот, по инициативе Валерия Гергиева, Всероссийское хоровое общество возрождается. Проведены первые встречи и совещания ведущих хормейстеров страны.

«Воссоздание этого общества - это воссоздание действительно очень серьезных культурных российских традиций, которое поможет развиваться всем тем, кто участвует в хоровом пении», - отмечает заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец.

Организация будет общественной и объединит абсолютно все хоровые коллективы страны - от академических до заводских. Ее задача - популяризация

хорового пения, развитие хоровых училищ, организация конкурсов и фестивалей.

«Если мы все будем знать друг друга в лицо, понимать проблемы друг друга, то и в организации конкретных мероприятий нам будет проще», - убеждена директор Государственной академической капеллы имени И.М. Глинки (Санкт-Петербург) Ольга Хомова.

И еще один пункт, с которым согласны все. Чтобы вернуть массовую любовь к массовому пению, должен появиться Всероссийский фестиваль хорового искусства.

«Сегодня (на первом совещании по данному вопросу) один из участников вспомнил такое древнегреческое слово «ахоретос», что в переводе на русский означает - неграмотный человек, не умеющий петь в хоре. Вот это на самом деле очень ценный афоризм, который может стать девизом нашего начинания», - сказал ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов.

Необходимость возрождения хорового искусства в России неоднократно отмечали многие деятели культуры и искусства. Этой проблеме В. Гергиев посвятил свое выступление на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству в сентябре 2012 года.

Целью учреждения новой общественной организации является осуществление деятельности по сохранению, развитию и популяризации хорового искусства, приобщению к хоровому пению широких слоев населения страны.

Эти организации, а особенно ВХО, отвечают основополагающим принципам российской, и глубже, русской исконной жизни, её историческим основам, помогают людям в современной действительности находить своё место в обществе каждому человеку.

Уровень цивилизации сегодняшнего дня достиг такой степени, что люди практически перестают нуждаться в непосредственном общении друг с другом.

Технические средства связи, интернет, материально-техническое обеспечение жизни создают абсолютно обособленное существование человека, и он разучивается не просто понимать другого человека, но и слышать его, учитывать его интересы, чувства, переживания. Этот процесс и ведет к постепенному превращению человека в бездушную машину.

Роль в воссоздании организаций, подобных РИО, РГО, ВХО, велика. На уровне страны осуществляется попытка найти способы объединения людей, их добровольной организации по внутренним профессиональным и человеческим интересам. Возрождение коллективного музицирования через хоровое искусство трудно переоценить, лишь бы эти попытки имели свою реализацию в конкретных делах.

В системе начального художественного образования, которую наша страна сохранила вопреки попыткам её ликвидировать различными путями (перевести в систему общего образования, снизить профессиональный уровень путём уравнивания с системой дополнительного образования в классификации кружков, центров детского творчества, центров досуга и туризма), принципы коллективного музицирования всегда являлись основополагающими. Использование таких форм обучения как хор, оркестр, ансамбль, являлись обязательной частью воспитания музыканта любого уровня: от любителя до профессионала.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

I. Задачи предмета

К формам коллективного музицирования в рамках учебного процесса детских школ искусств и музыкальных школ относятся, как правило, предметы хора, ансамбля, оркестра. Обучение этим предметам занимает значительную часть учебного времени - с 3-го по 7 (8) классы. Это период активного роста ребенка, как в физическом, так и духовно-нравственном и интеллектуальном аспектах. Знакомство с самой разнообразной музыкой через её коллективные

формы в огромной мере обогащает и развивает ученика, показывает ему неограниченные возможности музыкального мира, формирует его как личность, одновременно ведёт к его социализации как одного из участников совместного творчества.

Видов коллективного музицирования в рамках учебных программ ДШИ огромное множество. Классы всех инструментов (фортепиано, струнные, духовые, народные) предполагают участие каждого ученика в различных по количеству участников ансамблях.

Справочно: Ансамбль - франц., ensemble - «вместе, сразу, в одно время», - в музыке ансамблем называют художественную согласованность исполнения одного произведения совместно несколькими артистами, одновременное пение или игру нескольких исполнителей.

Понятие ансамбля также используют в изобразительном искусстве, архитектуре, декоративном или прикладном искусстве.

В музыкальном творчестве весьма интересными являются смешанные ансамбли, которые раскрывают перед слушателями и исполнителями возможности каждого инструмента и одновременно показывают неповторимость звучания разных тембров вместе. Здесь «горизонты» творчества бесконечны, как и процесс исполнительского освоения инструментов, поэтому, чем богаче инструментарий ДШИ и ДМШ, тем многообразнее виды ансамблевого музицирования.

В широком смысле понимания ансамбля мы можем говорить о понятии ансамблевой целостности, принципе согласования в пространстве и времени разных, часто контрастных форм различного происхождения, строения, стиля. Они могут восприниматься как одновременно, так и последовательно, поочередно, не теряя от этого своих художественных качеств (2).

II. Истоки предмета

Совместная игра на музыкальных инструментах, как утверждают историки, возникла уже на ранних ступенях развития человечества, когда люди применяли примитивные инструменты, с помощью которых извлекались звуки, не имеющие ни точно фиксированной высоты, ни строго упорядоченного ритма.

Не являются исключением в этом отношении и предки русских - славяне. Архаические элементы, связанные с ансамблевым музицированием наших предков, обнаруживают себя при изучении исполнительской традиции почти каждого русского народного инструмента: трещоток (в ансамбле с пением), колоколов, пастушеских рожков, двойных свирелей и жалеек, гудков и скрипок.

Особый интерес в аспекте ранних форм ансамблевого музицирования, несомненно, представляют кувиклы. Стадиально различные эпохи ансамблевой игры нашли отражение буквально на всех уровнях организации звучания этого уникального инструмента. В ансамблевые отношения здесь вовлечены и мелодико-гармонический, и мелодико-ритмический, и вокально-инструментальный компоненты звучания.

Отметим, что сам характер сочетания вокального голоса и инструментальной мелодии в игре одной и той же исполнительницы отражает одну из очень ранних стадий музыкального развития инструмента. Голосом кувикальницы помогают себе исполнить на примитивном инструменте интонационно и ритмически более сложную мелодию.

Параллельно с вокально-инструментальными упражнениями древнего человека с дудочкой шел процесс «конструирования» и самого инструмента: к одной дудочке прибавилось несколько других, одинаковых и разных. В эту эпоху происходило постепенное осознание человеком поступенного строения шкалы музыкальных звуков. А много-ствольная флейта была тем инструментом, который помогал этому осознанию, способствовал ускорению процесса развития музыкального мышления на ранних этапах его становления и развития.

Совместная игра на музыкальных инструментах существовала у славян с древнейших времен. Литературные и изобразительные памятники древности различных славянских народов, а также данные их этнографии и археологии позволяют относить возникновение у них инструментальных ансамблей в собственном смысле этого слова к периоду доклассового общества. Есть основания полагать, что восточные славяне подошли к моменту образования у них государственности с достаточно развитыми навыками ансамблевого музицирования.

Один из самых существенных музыкальных фактов, нашедших отражение в русских летописях, состоит в том, что инструменты русской фольклорной традиции соединялись в различного рода ансамбли - и в хорах князей, и в ратном деле, и в народном быту. Известно не одно описание, сжато и вместе с тем образно рисующее грозное звучание боевой музыки перед битвой, штурмом крепости или при каких либо других обстоятельствах. Одно из таких описаний содержится в летописи 1220 г., где рассказывается о походе князя Святослава на волжских болгар. О стройности звучания «ратных оркестров» в более поздние времена можно составить представление по замечанию одного иностранного путешественника, описавшего московское войско начала XVI в. Отмечая, что у русских много трубачей, и если они по «отеческому обычаю» станут дуть в свои трубы все вместе, то можно услышать тогда некое удивительное и необычное созвучие (1, 79-80).

В хорах князей содержались специальные труппы музыкантов-скоморохов, которые также занимались совместным музицированием (вспомним знаменитую фреску в Киевском Софийском соборе)

Изображение 1

Аналогичные сведения имеются и в более поздних источниках. Например, известно, что на свадьбе царя Михаила Федоровича в 1626 г. играл оркестр, в который входили два гуслияра, три домрачя и четыре скрипача. На

одном из рисунков Олеария, сделанных с натуры в 1634 г., изображен ансамбль, состоящий из гудошника и домрачея (4, 18).

В составе раннего скоморошьего ансамбля суммарно называют гусли, свирели, трубы, бубны, а сами скоморохи величаются гудцами, свирцами, плясками и глумцами (то есть шутниками) - в одних источниках, гусельницами, свирельниками и глумотворцами - в других. На миниатюре Радзивилловской летописи бесы изображены играющими как раз на тех инструментах, о которых мы знаем по письменным источникам о «бесовских скоморошеских действиях»: бесы изображены с гуслиями, с различными духовыми инструментами и бубнами.

Изображение 2

Для ниспровержения в глазах народа патриаршей власти Петр I распорядился устроить в 1715 г. шутовскую свадьбу князь-папы, роль которого сыграл тайный советник Н.М. Зотов. Сохранился составленный Петром I «Реэстр ... кому быть в каком платье и с какими играми» (3, 236-252). Каждый участник шутовского маскарада должен был иметь в руках какой-либо музыкальный инструмент, чтобы символизировать тем самым неповиновение духовной власти, которая на протяжении многих столетий запрещала игру на музыкальных инструментах.

В «Реэстре» инструменты в сумме образовали по составу «чудовищный» (по выражению Ф.В. Соколова) оркестр, насчитывающий более 130 человек. В него вошли: русские народные инструменты - скрипки (скрыпицы), гудки, балалайки, колесные лиры (игра рыле), варганы, кувиклы (дудочки), одинарные свирели (сиповки старинные), двойные свирели (черные дудочки - по паре свирелей), сурны, волынки, жалейки и/или пастушьи рожки (пастушьи рога), роги (роги большие), ложки (ложки с колокольчиками), трещотки (трещотки и трещотки новгородские) била (билы деревянные); шумовые и сигнальные инструменты - сковороды, тазы, пузыри с горохом, колокольчики, почтовые и егерские рожки, манки (перепелочные дудки, собачьи свисты), окарины

(глиняные дудочки, соловьи); ратные инструменты (в том числе заимствованные из Европы) - флейты, флейты пикколо, гобои, трубы, валторны, литавры, набаты, тулумбасы, накры, барабаны, медные тарелки; нерусские инструменты - цитры, нагоры (горшки хивинские), органные трубы.

Не вызывает сомнений, что это - и не перечень бытовавших инструментов (в «Реэстре» они перечислены в случайном порядке), и не оркестр в собственном значении этого слова. В то же время список русских народных инструментов невольно получился почти исчерпывающий, и ансамблевый состав инструментов отразил, как увидим, один из принципов организации ансамблей русской фольклорной традиции. Однако подчеркнем, что интерпретируя инструментальный состав «Реэстра» как ансамбль, нельзя забывать его преимущественно гротескный характер.

Об употреблении ансамблей в народном быту в летописных и других памятниках истории есть только косвенные указания. Но и они находят подтверждение, в частности, в том, что многие из дошедших до наших дней фольклорных форм ансамблевого музицирования есть все основания возводить не только ко временам восточно-славянской общности, но и к более ранним эпохам.

Один из подходов к составлению ансамблей наглядно иллюстрирует «Реэстр Петра I» - собрать побольше музыкантов и поразнообразнее состав инструментов, то есть подход внешний, зрелищный, преследующий цель скорее красочно-шумовую, нежели собственно музыкальную. Музыкальный подход также издавна имел место. Наиболее четко он проявился в малых ансамблях как смешанного, так и особенно однородного состава, поскольку именно однородный ансамбль активно способствует дифференциации ансамблевых функций отдельных инструментов.

В настоящее время мы располагаем лишь косвенными данными о составе применявшихся в прошлом однородных ансамблей (домришко - домра; гудочек - гудок - гудило). Эти данные не восходят ранее XVI-XVII вв. Но несомненно,

что выделение и развитие функции ансамблевых голосов в однородных ансамблях относится к более ранним эпохам. Первоначально оно возникло не на собственно ансамблевом, а на конструктивном уровне, и нашло отражение в устройстве целого ряда инструментов - волынки (наиболее ранние сведения о ней относятся к XV в.), двойной жалейки, двойной свирели, а также, отчасти, в конструкции звончатых гуслей и особенно русской флейты Пана. В каждом из этих инструментов нетрудно увидеть отражение процесса расширения диапазона и одновременно зачатки функционального использования отдельных участков этого диапазона (и в плане возникновения элементарного многоголосия, и в плане постепенного осознания солирующего и аккомпанирующего голосов).

Известное представление о составах ансамблей прошлого дают фольклорные формы ансамблей живой традиции. Хотя живая ансамблевая традиция изучалась недостаточно, уже сейчас можно утверждать, что навык музыкально-инструментального ансамблевого мышления и музицирования имеется у фольклорных носителей на всей русской этнической территории.

XVIII век - век развития науки и культуры в России, в музыкальное профессиональное искусство он привнес такие новые, сложные музыкальные жанры, как опера, кантата, соната, сюита. В любительском музицировании расширился набор используемых музыкальных инструментов (скрипка, клавесин, арфа, клавикорды). Любительское музицирование как форма гувернерского образования и как элемент гуманитарной культуры воплотило в себе просветительские идеи лучших умов передовой интеллигенции, выдающихся представителей отечественной педагогической науки этого времени: И.Т. Посошкова, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, А.Д. Кантемира, Ф. Прокоповича, Ф.С.Салтыкова и др.

На утверждение светского характера любительского музицирования влияло усиление его домашней и камерной направленности, в связи с чем в дворянской среде активизировалось фортепианное любительское

исполнительство. Русская знать, которая обязана была присутствовать на приемах и ассамблеях, была вынуждена обучаться европейским манерам и стилю поведения, поэтому в данной среде стало укореняться стремление и детей воспитывать по-европейски. Науки считались не столь обязательными, предпочтение отдавалось иностранным языкам, этикету, танцам, игре на музыкальных инструментах.

Зачастую эти увлечения знати были данью моде, однако они привели к появлению знатоков музыки и любителей театра, которые в дальнейшем оказали существенное влияние на развитие как любительского музицирования, так и профессионального музыкального образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ в учебных заведениях отрасли культуры городского округа Балашиха

Предметы коллективного музицирования появились в ДМШ г.Балашихи с момента образования самих учебных заведений. В 1954 году последовательно открылись ДМШ №1 и ВМШ №2. Этот год мы считаем годом рождения в городе системы начального художественного образования. Вот уже 60 лет дети города получают в наших школах искусств, а их сейчас семь, навыки исполнительского мастерства на различных музыкальных инструментах, а также основы коллективного музицирования, обучаясь исполнять музыкальные сочинения в составе различных ансамблей, хоровых и оркестровых коллективов. Новое поколение учебных планов даёт возможность индивидуально подходить к выбору предметов коллективного музицирования для каждого воспитанника, а также проявлять творческий подход в создании различных ансамблей, их видовых и количественных составов. Так, традицией ДШИ №1 в течение десятков лет является деятельность струнного ансамбля (из состава скрипок и виолончелей), а также ансамбля скрипачей. Руководителями

ансамбля в своё время были: К.Н.Кример, Н.Г.Лихт, И.М.Яшвили, в настоящее время Л.А.Дунаева. Струнные ансамбли - постоянные участники школьных и городских концертов, лауреаты конкурсов различных уровней. В репертуаре струнных ансамблей - произведения западной и русской классики, современных композиторов. Их исполнение всегда отличалось проникновенным звучанием, тонкой трактовкой музыкального образа. Именно эти качества дали возможность соединить вместе звучание струнных инструментов и академического голоса (сопрано). Родилось новое звучание ансамбля, новое качество исполнения. Особенно глубоким явилось исполнение бессмертного произведения Дж.Каччини «Ave Maria», произведения современного композитора В.Гаврилина «Мама» на самых разных площадках города и области: в администрации г.о.Балашиха, на Президиуме МОМО, посвящённом памяти В.И.Закутского, на торжественном открытии международного конкурса «Славянские встречи», и других концертных мероприятиях. Воспитательное значение этой музыки трудно переоценить, её глубина, духовная настроенность, требование к голосоведению, фразировке, звукоизвлечению ведут молодых исполнителей к постоянному самосовершенствованию, что в конечном итоге и является лучшим результатом труда педагогов.

В последние годы в ДШИ №1 вновь возродилась прекрасная традиция воспитания юных музыкантов посредством оркестрового музицирования (руководитель малого симфонического оркестра Н.А.Утяшев). Исполнение оркестром разнообразной классики, причём, с учётом тематики конкретного учебного года, в основу которой руководство школы берёт решения Президента РФ (год Семьи, год Российской истории, год 1150-летия создания славянской письменности), помогает формированию воспитанников как разносторонних музыкантов. Поэтому подбор классических сочинений, аранжировки военных песен, создание собственных произведений, знакомство с современными российскими песнями и пьесами с использованием солиста-вокалиста

значительно расширяет «горизонты» музыкального воспитания учеников. В репертуаре школьного симфонического оркестра и солистки-вокалистки: М. Глинка «Венецианская ночь», Г. Свиридов «Гимн России», В. Голиков «Святая Русь», Н. Утяшев «Страна побед».

Изображение 9

В течение ряда лет интересной формой коллективного музицирования являлся вокальный квартет ДШИ, сформированный из состава профессиональных музыкантов: Ксения Гирина, Анастасия Вершинина, Игорь Меркулов, Иван Бирюшов. Исполнение духовной музыки (Г. Свиридов «Кондак о мытаре и фарисее» из цикла «Песнопения и молитвы», С.Белоголов «Молитва Господня»), современной музыки (И. Лученок «Мой родны кут», А. Пахмутова «Нежность») - все произведения а capella - становились событием в концертной жизни школы и города, моментом особого откровения, показывая силу влияния голоса на слушателей. Здесь уместно процитировать стихотворные строчки: «Нет на свете лучше инструмента: ...Голоса, что музыкой живёт». Участвовал вокальный квартет и в исполнении произведений вместе с хоровыми коллективами школ искусств, например, в концертной программе, посвящённой 75-летию митрофорного протоиерея Храма Рождества пресвятой Богородицы В.Бороздинова, в презентации его новых книг.

Состав вокального ансамбля периодически менялся, это было связано с изменением места работы одного из мужских голосов. Замена любого голоса в вокальном ансамбле вызывает сложную ситуацию как в профессиональном, так и в психологическом отношении. Это показывает, насколько важно в ансамбле добиваться слаженности звучания, тонкого соотношения голосов, умение чувствовать друг друга при исполнении произведений. И это говорит об особых качествах воспитания музыканта при освоении им ансамблевых форм музицирования, особенно в юном возрасте. Данные особенности музыкального воспитания соотносятся и с воспитанием личности подростка, его человеческих качеств: умение слушать собеседника, выстраивать свои отношения с людьми,

понимать интересы окружающих, то есть способствуют социализации личности в обществе. Именно в подростковом возрасте происходит интенсивное развитие личности, её второе рождение. И здесь одной из особенностей данного периода является желание быть признанным и оценённым другими. Бесспорно, учёба в музыкальной школе, участие в коллективных формах музицирования помогут подросткам реализовать себя, развить свой природный потенциал, показать свои лучшие стороны среди сверстников. С помощью общения в среде, где учеников объединяют общие интересы, они имеют возможность проявить одну из особенностей подросткового периода - чувство взрослости путём включения во вполне взрослую интеллектуальную деятельность через занятия искусством.

Во многом указанные выше задачи перекликаются с задачами, которые встают перед подростками в классе аккомпанемента. Предмет аккомпанемента играет важную роль и в воспитании профессиональных качеств юного музыканта, и в воспитании личности подростка. Знакомство с новой музыкой, исполнение произведений со взрослым профессиональным инструменталистом или певцом, раскрытие новых возможностей своего природного потенциала - всё это увлекает юных музыкантов, создаёт дополнительную привлекательность для обучения в ДШИ, мощный стимул собственного развития. Именно на уроках аккомпанемента, где может быть реализованной высокая степень демократичности обучения, ученик имеет возможность особенно ярко проявить свою «самостоятельность» и в совместном с педагогом выборе репертуара, обсуждении его образности, характера, совместной трактовке произведений и т.д. В этом возможно частичное решение часто возникающего конфликта между взрослым человеком и подростком в его отстаивании своих вкусов, взглядов, оценок, поведения.

Поэтому те произведения, которые были исполнены в классе аккомпанемента в течение последних двух лет с педагогом - вокалистом К.А. Гириной и учениками Г.В. Ковалёвой нашли такой ярко выраженный личностный характер. Среди них: А. Гурилёв «Домик-крошечка», «Право,

маменьке скажу», «Отвернитесь, не глядите», старинная французская песенка «Птички», Н. Римский-Корсаков «О чём в тиши ночей», песня Войславы из оперы-балета «Млада», М. Глинка «Жаворонок», Дж. Паизиелло Ариетта Мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха», С. Рахманинов «Сон». Собственное творчество певца-вокалиста и концертмейстера является, несомненно, формой ансамблевого музицирования, и в классе аккомпанемента это как нельзя ярко проявляется. Умение исполнителей чувствовать друг друга, дополнять и помогать друг другу, в том числе, в моментах исполнительски сложных для ученика, где педагог - профессионал на основе своего исполнительского и актёрского мастерства в прямом смысле слова протягивает руку помощи юному партнёру, - демонстрируют важнейшие и основополагающие качества ансамблевого музицирования.

Изображение 3

Интересной формой совместного творчества и прекрасными образцами ансамбля явились произведения, исполненные К.А. Гириной и преподавателями - концертмейстерами школы: О.М. Гродзицким (Г. Свиридов «Вербочки», РНП «Вечор ко мне, девице»), А.А. Даровских (Г. Свиридов «Колыбельная» из цикла «Петербургские песни» - дуэт с Т. Жильцовой), О.А. Потаповой (М.Глинка «Гудэ вітер вельми в поле»), Н.С. Бабаян (Ф. Лоу Ария Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди»), Л.С. Березовской (орган) - (Ф. Шуберт «Ave Maria», И.С. Бах Ария сопрано из кантаты №68 «Душа веселися..»), А. Скарлатти «Фиалки»), Д. Тыщенко (Г. Свиридов «Осенью», «Утро в Москве», Н. Римский-Корсаков Дуэт Садко и Волховы из оперы «Садко» - дуэт с Д. Снигиревым).

Изображение 8

Каждый из образовавшихся исполнительских ансамблей при вокальной константе отличался друг от друга новым звучанием, особым характером, индивидуальной интерпретацией произведения. Это прекрасный творческий эксперимент ДШИ №1, коллектив которой разнообразен, мобилен, лично

ориентирован. Все шесть концерт-мейстеров привнесли в ансамбль с К.А. Гириной свои краски исполнительского мастерства, каждый раз ансамбль дарил слушателям неповторимую трактовку образа. Для всех концертмейстеров ансамбля исполнение было не простым аккомпанементом вокалистке, здесь решались особые творческие, технические и психологические задачи. И для солистки-вокалистки работа с таким количеством и разнообразием концертмейстеров явилась прекрасной школой творческого сотрудничества, опытом решения собственных внутренних задач: совместимости характеров, нахождение общих позиций в трактовке образа произведения, учёта особенностей каждого из концертмейстеров. В перспективе было бы интересно показать слушателям обобщённый опыт работы с перечисленными выше концертмейстерами, так как это в значительной степени обогащает как участников ансамбля, так и самих слушателей.

Совместная работа солиста-вокалиста с хоровым коллективом - особая страница в опыте ансамблевого музицирования последних пяти лет функционирования ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова. Состав хорового коллектива постоянно варьируется: от одного школьного состава до сводного хора школ искусств городского округа в зависимости от поставленных задач и концертных площадок.

Большой творческой задачей явилось знакомство и исполнение хоровыми коллективами кантаты Г.В. Свиридова «Курские песни»: №1 «Зелёный дубок» и №2 «Ой, горе, горе...». Решению этой задачи помог руководитель Сводного хора, ныне художественный руководитель Государственного академического хора им. А.В. Свешникова Е.К. Волков, который не только раскрыл перед учениками ДШИ всю красоту свиридовской музыки, но и сумел исполнить её на достойном уровне. В состав данного ансамбля, помимо хора и солистки-вокалистки, вошли партии органа (Л.П. Лян), ударных инструментов (Д.А. Алексашова), фортепиано (А.А. Даровских).

Участвовал хоровой коллектив и в исполнении произведений с малым симфоническим оркестром, о которых речь уже шла в данной работе (стр. 10).

Подобный опыт массового музицирования требует серьёзных организационных и профессиональных усилий со стороны руководства школы и города. Здесь необходим целый ряд объективных и субъективных предпосылок для успеха задуманных проектов:

- активная работа всех преподавательских коллективов ДШИ и ДДМШ городского округа;
- объединение усилий в реализации поставленных задач, их значимость, а также определенные волевые качества организаторов;
- правильный подбор репертуара: реальность исполнительского уровня и глубина духовно-нравственного потенциала произведений;
- взаимопонимание всех участников проектов, умение анализировать ситуацию, способность прогнозировать результат.

Конечно, процесс освоения произведений, достижение творческого результата дают замечательные плоды воспитания юных музыкантов, которые любят свои школы, преподавателей, помогают им в решении исполнительских задач. Интеграция в деятельности школ искусств городского округа расширяет горизонты восприятия воспитанников, сплачивает их, воспитывает чувство коллективизма, любви к родному городу, уважения к труду педагогов, вырабатывает принцип соборности, развивает интеллектуальные способности. Примерами могут служить городские проекты ярко выраженной патриотической направленности: Областной проект «Дмитриевские чтения», городской проект «Марш тысячелетия», российский проект «Музыка как судьба» (к 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова), Международный проект «Славянские встречи».

Прекрасный музыкально-драматический номер был подготовлен заведующей театральным отделом ДШИ №7 для литературного фестиваля «Я

хочу, чтобы строчка негромко звучала» в рамках Областного проекта «Дмитриевские чтения 2011-2013г.г.» (состоялся 21.10.2011г.).

Изображение 4

В нем соединились творческие усилия театрального коллектива «Дети Мельпомены» ДШИ №7, солистки-вокалистки К.А. Гириной, коллектива библиотечной системы при участии специалистов ДК «Балашиха». Основой для номера послужили сценарий заведующей театральным отделением ДШИ №7 А.Ю. Марфиной и созданная ею песня «Радуга» на стихи Н.Ф.Дмитриева.

В разных составах музыкальный номер «Радуги» неоднократно звучал в г.Балашихе, Подмоскovie, г.Москве, размещен на сайте поэта Н.Ф.Дмитриева.

Изображение 5,6

Городской проект «Марш тысячелетия» был создан и реализован в 2012 году в связи со 100-летним юбилеем создания марша «Прощание славянки» В.И.Агапкина. Сам марш уже в течение целого ряда лет являлся составной частью репертуара Сводного хора и исполнялся на мероприятиях международного фестиваля - конкурса «Славянские встречи». В год же его юбилея марш множество раз звучал на торжествах и концертах, рассказывая тем самым удивительную историю создания и своей музыкальной жизни. Ведь только текстовый материал марша даёт огромную пищу для размышления, анализа исторических событий, показывает любовь славянских народов к этой музыке. Поэтому городской праздник «Марш тысячелетия», состоявшийся 4 ноября 2012 года, явился кульминацией в праздновании юбилея «Славянки». Подготовкой к нему занимались школы искусств и культурно-досуговые центры городского округа. Марш прозвучал как в своём инструментальном (первоначальном) варианте, так и в вокальном (солистка К. Гирина, сводный хор ДШИ) с духовым оркестром ДДМШ на слова Н. Мингалёва. Воспитанникам школ искусств очень нравится исполнять марш «Прощание славянки», поэтому в финале праздника «Марш тысячелетия» он носил ярко патриотический, торжествующий характер, и все слушатели, стоя,

аплодировали исполнителям. Такие моменты остаются в памяти сердца на всю жизнь!

Интеграция творческих сил города - плодотворная почва для решения высоких профессиональных задач, воспитательного процесса, улучшения психологического климата между педагогическими, трудовыми коллективами, развития способностей воспитанников. Городской проект «Марш тысячелетия» объединил не только музыкально исполнительские силы города, но и воспитанников художественных и театральных отделений ДШИ. На суд зрителей была представлена выставка «Марш тысячелетия», в которой своё видение этой темы продемонстрировали ребята художественных отделений ДШИ №1, 3, 5, 6, 7, а в контекст праздника удачно вплетена театрализация действия учеников коллектива «Дети Мельпомены», о котором уже шла речь выше в связи с «Дмитриевским проектом».

По итогам художественной выставки, а также собранных работ, посвящённых 1812 году, выпущен сборник, в который вошли произведения ребят - воспитанников художественных отделений ДШИ г.о. Балашиха, и, пожалуй, такой результат совместной работы в виде сборника тематических открыток (54 работы) был проделан в городе впервые.

Весьма глубокой, очень перспективной является работа над проектом «Музыка как судьба», посвящённом жизни и творчеству классика XX века Г.В. Свиридова. Об исполнении целого ряда известных произведений композитора уже шла речь в нашей работе. К ним можно добавить вокальный дуэт К. Гириной и Д. Снигирева (тенор, РАМ им. Гнесиных), которые исполнили «Утро в Москве» на сл. А. Блока в переложении В.Н. Бикташева. Молодые исполнители стали обладателями диплома I степени на Российском фестивале-конкурсе «И в сердце светит Русь» памяти Г.В. Свиридова, который традиционно с 2000 года проходит в ДШИ его имени города Балашиха. В программе вокального дуэта прозвучал также дуэт Садко и Волховы из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко».

Изображение 10

Данный ансамбль получил Гран-при на международных Театральных ассамблеях, прошедших в апреле 2013 года в г. Балашиха. Он выступил в номинации «Студенческие коллективы» среди студентов художественных ВУЗов столицы, был тепло встречен публикой и высоко оценён членами жюри (председатель жюри - известная актриса современности, доцент ВГИКа И.В. Чериченко).

Изображение 7

Ещё один вокальный ансамбль с участием К. Гириной возник также в рамках Международного проекта «Театральные ассамблеи» и стал участником концерта вокальной и органной музыки. Концерт прошёл в ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова (18.04.2013), партию органа исполнили преподаватель школы Л. Березовская и органистка из города Астрахань Н. Фомичёва. Вокальный ансамбль состоял из российских и итальянских профессиональных певцов, подаривших слушателям трио и финал (квинтет) из оперы В. Глюка «Орфей и Эвридика» (см. сайт www.kseniagirina.ru раздел видео). Подобные составы, конечно, не стационарны, и являются плодом подготовки таких уникальных по своим профессиональным и географическим критериям концертных программ. Однако, они показывают уровень исполнителей, раскрывают перед слушателями красоту классической оперной музыки, воспитывают в юных музыкантах уважительное отношение к труду преподавателей, способных создавать подобные концертные программы. И, конечно же, эмоциональное впечатление от концерта такого уровня незабываемое: здесь встретились различные вокальные школы, мировые языковые культуры, продемонстрировано уважение самих исполнителей к традициям своих стран и стран - участниц концерта, умение петь в ансамблях разного состава, слушать друг друга, взаимодействуя в рамках оперных номеров. Хочется пожелать сил организаторам подобных концертов (МТЮА «Орфей», ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова, Управлению культуры Администрации г.о. Балашиха) для новых

творческих свершений, подобных проведённому концерту, и новых впечатлений от реализуемых в г.Балашиха международных проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе мы собрали накопленный авторами за последние 3 года музыкальный материал, использованный в различных формах ансамблевого музицирования с участием солистки-вокалистки, проанализировав особенности составов и их звучания. На основе проведённого анализа мы можем сделать некоторые выводы:

1. Разнообразие ансамблей создаётся благодаря активной творческой позиции их участников, профессиональному уровню исполнительства, поддержке со стороны руководителей школы, методического объединения, управления культуры.

2. Постоянный поиск интересных произведений классической и современной музыки обогащает репертуар исполнителей, создаёт неповторимость концертных программ в ДШИ и ДДМШ, городских и областных мероприятий, привлекает к обучению в учреждениях начального музыкального образования всё новых и новых воспитанников.

3. Ансамблевое разнообразие бесконечно, чем и привлекает к участию в них как учеников, так и преподавателей, и конечно, возможно благодаря грамотно выстроенным учебным планам школ искусств и музыкальных школ, где сочетаются индивидуальный подход к каждому исполнителю и коллективный принцип музицирования.

4. Качество и количество ансамблей, разнообразие используемого музыкального репертуара, выступление на разных концертных площадках - показатель профессионального уровня ДШИ, как ученического, так и преподавательского составов.

5. Объединение творческих сил коллективов и солистов разных школ искусств городского округа, интеграционная направленность работы руководителей раскрывают перед участниками и слушателями новые исполнительские «горизонты», возможности взаимодействия и взаимообогащения, тем самым создавая совершенно удивительную культурную среду для жителей г. Балашихи.

6. Создание различных по составу ансамблей с участием солистки-вокалистки стимулирует воспитанников к постоянному познанию и совершенствованию своего интеллектуального уровня и исполнительского мастерства, предлагает дополнительную мотивацию к получению дальнейшего профессионального образования в сфере музыкального искусства, либо способствует укреплению чувства любви и преклонения перед музыкой и искусством, стимулирует необходимость постоянного к ней обращения.

В данной работе её авторы затронули лишь небольшую часть освоения предмета «ансамбль», который, несомненно, значительно шире в его полном объёме системы начального художественного образования России. Но как река образуется из множества ручейков, так и огромный пласт педагогической области освоения музыкального исполнительского искусства создается из опыта многих практик. Их оформление в методические работы является необходимым условием сбора интересного опыта с целью создания полноценной педагогической картины современности.

Использованная литература:

1. Герберштейн С. Записки о Московии. Пер. А. И. Малеина - Спб., 1908
2. Гильдебранд А. К. К пониманию художественной связи архитектурных ситуаций. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. М.: Изд-во МПИ, 1991.

3. Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. Т.1-18. М.: Унив.тип., у В.Окорокова, 1790-1797
4. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введ., пер., прим. и указ. А.М. Ловягина, Спб.,1908
5. Протокол совещания по возрождению Всероссийского хорового общества от 31.01.2013г.
6. С.В. Сушинских. Развитие психики младшего школьника (6-7 -10-11 лет), М.,2012 г.
7. С.В.Сушинских. Особенности подросткового возраста (от 11-12 до 16-17 лет), М., 2012 г.
8. Кириллов В.А. Любительское музицирование как педагогическое явление в гувернерском образовании России XVIII-XIX веков. Автореферат диссертации.М.,2008. спец. ВАК РФ 13.00.01
9. Яшина О.А. Методические особенности организации коллективного музицирования в ДШИ. Методическая работа, Википедия.

Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"

Обычай радимичей, вятичей и северян: „Стопаются на игрища, на плясание и на веселые песни“.
Мастера Радимичской деревни, н. С. об.

Радуга

1

Слова Н.Дмитриева
Музыка А.Марфиной

G G/F# G/F C/E

Здравст-вуй, ра-ду-га. Как ты су-ме-ла по-нять все зем-ны-е цве-та? Ты су-

Cm/Es Gm/d Edim *rit.* D

ме-ла по-нять и над грязь-ю под-нять? Как, ра -ду- га, как?.. Встать на

G Es D G

вре-мя свя - зу-ю-щим звонким мостом меж-ду паш-ней

Bb A Dm Dm/C Bb C

и вы-со-ты торжеством, меж-ду паш-ней и высоты торжеством встать на время мос-

D D D/c# D/C G/h

ной! Как, ра-ду-га, как ты су - ме-ла по-нять все земные цвета? Ты су-

Gm/B D/a Adim *rit.* A D

ме-ла по-нять и над грязью поднять, как, ра-ду-га, как?.. Встать на вре-мя свя-

Bb A D F G

зующим звонким мос-том между паш-ней и вы-со-ты торжеством! Между

2

высю не-бесной и ширью земной! Высю небесной и ширью земной! А все-
го-то и бы-ло, что дождик гриб-ной, а все-го-то и было, что дождик грибной,
дождик грибной, дождик грибной, дож-дик!

Здравствуй, радуга, как ты сумела понять все земные цвета?
Ты сумела понять и над грязью поднять?! Как, радуга, как?

Встать на время связующим звонким мостом
Между пашней и высоты торжеством!
Между пашней и высоты торжеством
Встать на время мостом.

Как, радуга, как ты сумела понять все земные цвета?
Ты сумела понять и над грязью поднять?! Как, радуга, как?

Встать на время связующим звонким мостом
Между пашней и высоты торжеством!
Между высью небесной и ширью земной!
Высю небесной и ширью земной...

А всего-то и было, что дождик грибной,
А всего-то и было, что дождик грибной,
Дождик грибной. Дождик грибной. Дождик!

Тональный план:

Вступление	I часть	II часть	Заключение
Es - Gdur	Gdur - Ddur	D - Es	Es dur

Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"

