

**МБУ ДО « БДШИ № 4»**

**Белая Елена Петровна**

**« Коллективное музицирование в  
ДШИ. Воспитательное значение  
коллективного музицирования в  
процессе обучения в школе  
искусств»**

**Методическая работа**

**г. Барнаул**

## Содержание:

Введение

Часть 1. Теоретические основы.

Часть 2. Значение, цели и задачи работы с детским коллективом-ансамблем и оркестром

Часть 3. Принципы и методы коллективного музицирования.

Часть 4. Репертуар.

Часть 5. Воспитательное значение коллективного музицирования в процессе обучения в ДШИ.

Список литературы.

## Введение

Главный смысл поисков современной педагогики заключается в том, чтобы воплотить возможность в действительность, чтобы пробудить способности учащихся, расширить и максимально использовать эти способности для развития личности, для воспитания всесторонне развитых людей. В правильном развитии решающую роль играет многостороннее обучение, которое охватывает разные стороны познания и индивидуальные особенности личности учащегося. Современная музыкальная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является основным в работе по специальности, уделяет всё более пристальное внимание различным формам коллективного музицирования.

Коллективное музицирование играет большую роль в воспитании музыканта. В современных условиях музыкальная школа является одной из основных баз широкого распространения музыкальной культуры. Цель школы общего музыкального образования – сделать музыку достоянием не только одаренных детей, которые изберут ее своей профессией, но и всех, кто обучается в ней. Многие учащиеся за все годы обучения в школе по причине недостатка игровых навыков, необходимых данных или работоспособности не имеют возможности выступать как солисты в школьных концертах. Нередки и другие случаи, когда общее развитие учащихся опережает их исполнительские возможности. Это не удовлетворяет учащихся и, в свою очередь, приводит к потере интереса в занятиях. Игра же в ансамблях и оркестре делает учащихся разного уровня равноправными исполнителями и независимо от степени трудности партий дает возможность выступления на самых ответственных концертах, и, стимулируя тем самым учебный процесс, способствует успехам в занятиях и по специальности.

Вопросы коллективного музицирования занимают все большее место в

жизни школ. Именно в ансамбле и оркестре инструменталист начинает чувствовать себя музыкантом, коллективно творящим музыку.

## **ЧАСТЬ 1. Теоретические основы.**

Латинское слово "коллективус" переводят по-разному - сборище, толпа, совместное собрание, объединение, группа. В современной литературе употребляется два значения понятия "коллектив". Первое: под коллективом понимается любая организованная группа людей. В том значении, которое приобрело понятие "коллектив" в педагогической литературе, коллективом называется объединение воспитанников (учеников), отличающееся рядом важных признаков. Рассмотрим их.

**Общая социально значимая цель.** Цель есть у любой группы: ее имеют и пассажиры, севшие в трамвай, и преступники, создавшие воровскую шайку. Все дело в том, какая это цель, на что она направлена. Цель коллектива обязательно совпадает с общественными целями, поддерживается обществом и государством, не противоречит господствующей идеологии, конституции и законам государства.

**Общая совместная деятельность** для достижения поставленной цели, общая организация этой деятельности. Люди объединяются в коллективы для того, чтобы совместными усилиями быстрее достичь определенной цели.. Для этого каждый член коллектива обязан активно участвовать в совместной деятельности, должна быть общая организация деятельности. Членов коллектива отличает высокая личная ответственность за результаты совместной деятельности.

**Отношения ответственной зависимости.** Между членами коллектива устанавливаются специфические отношения, отражающие не только единство цели и деятельности (рабочее сплочение), но и единство связанных с ними переживаний и оценочных суждений (моральное единение).

**Общий выборный руководящий орган.** В коллективе

устанавливаются демократические отношения. Органы управления коллективами формируются при прямом и открытом избрании наиболее авторитетных членов коллектива.

Ученический коллектив - это группа учеников, объединенная общей социально значимой целью, деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выборные органы и отличающаяся сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех членов в правах и обязанностях

Вопрос об отношениях коллектива и личности - один из ключевых, и в условиях демократизации воспитания, соблюдения прав и свобод человека он приобретает особую важность. В течение многих десятилетий вопрос о формировании личности ученика через воздействие на коллектив в отечественной педагогической литературе почти не рассматривался. Считалось, что личность должна безусловно подчиняться коллективу. Сейчас приходится искать новые, соответствующие духу времени решения, опираясь на глубинные философские концепции человека и опыт мировой педагогической мысли.

Процесс включения ученика в систему коллективных отношений сложный, неоднозначный, нередко противоречивый. Прежде всего необходимо отметить, что он глубоко индивидуален. Школьники, будущие члены коллектива, отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, умениями, многими другими чертами и качествами. Поэтому они по-разному входят в систему коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают обратное влияние на коллектив.

Положение личности в системе коллективных отношений самым существенным образом зависит от ее индивидуального социального опыта. Именно опыт определяет характер ее суждений, систему ценностных ориентации, линию поведения. Он может соответствовать, а может и не

соответствовать суждениям, ценностям и традициям поведения, сложившимся в коллективе. Там, где это соответствие налицо, включение личности в систему сложившихся отношений значительно облегчается. В тех же случаях, когда у школьника опыт иной (уже, беднее или, наоборот, богаче, чем опыт социальной жизни коллектива), ему труднее устанавливать взаимоотношения со сверстниками. Особенно сложным оказывается его положение, когда индивидуальный социальный опыт противоречит ценностям, принятым в данном коллективе. Столкновение противоположных линий поведения, взглядов на жизнь здесь просто неизбежно и приводит, как правило, к различным, не всегда предсказуемым результатам. Сделаем вывод: как сложатся отношения личности и коллектива, зависит не только от качеств самой личности, но и от коллектива. Наиболее благоприятно, как подтверждает опыт, отношения складываются там, где коллектив уже достиг высокого уровня развития, где он представляет силу, основанную на традициях, общественном мнении, авторитете самоуправления. Такой коллектив сравнительно легко устанавливает нормальные отношения с теми, кто в него входит. В. А. Сухомлинский, развивая идеи А. С. Макаренко, дополнил теорию следующими положениями.

1. Цель воспитания – человек, а коллектив лишь средство для достижения этой цели. Забота о воспитательной силе коллектива – это забота о духовном росте каждого члена коллектива.
2. В коллективе должны сложиться духовные связи, которые станут источником самой человеческой потребности – потребности человека в человеке.
3. Коллектив должен открывать перед каждым воспитанником перспективу для деятельности на благо общества и коллектива. Для формирования коллектива нужен опыт борьбы для достижения общих целей, опыт подчинения личных интересов интересам коллектива.

Оркэстр (от др.- греч. «орхестра», площадка для хора в античном театре) —

большой коллектив музыкантов-инструменталистов. В отличие от камерных ансамблей, в оркестре некоторые из его музыкантов образуют группы, играющие в унисон.

Оркестр русских народных инструментов — оркестр, включающий в свой состав инструменты семейства домр и балалаек, а также гусли, баяны, жалейки и другие русские народные инструменты.

Первый подобный коллектив был создан в 1888 году в Санкт-Петербурге балалаечником Василием Васильевичем Андреевым как «Кружок любителей игры на балалайке», после успешных концертов в России и за рубежом получивший название «Великорусского оркестра». После Октябрьской революции оркестры русских народных инструментов получили широкое распространение, и существовали практически повсеместно: в концертных организациях, домах культуры, клубах и т. п.

Репертуар русских народных оркестров включает обычно обработки русских народных песен и переложения сочинений, написанных для других составов, но также и произведения, написанные специально для них.

Современные оркестры русских народных инструментов — серьёзные творческие коллективы, выступающие на крупнейших концертных площадках в России и за границей.

Ансамбль (от фр. *ensemble* «вместе, множество») — совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками и само музыкальное произведение для небольшого состава исполнителей.

В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) ансамбль называется дуэтом, трио (терцетом), квартетом, квинтетом, секстет, септет, октетом, нонетом, дециметом, ундециметом или дуодециметом (по латинским названиям чисел). Как самостоятельные произведения ансамбли принадлежат к области камерной музыки. Гольденвейзер писал: «Почти каждый человек, за исключением глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и способностью ее развивать».

Ансамблевая игра издавна известна не только как разновидность исполнительской деятельности, но и как вид и форма обучения музыке.

В ансамбле и оркестре с огромной силой проявляется действие одной из важнейших социально-психологических функций музыкального искусства – коммуникативной. Роль общения возрастает до уровня духовных, личностных взаимоотношений. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и навыков, игра в творческом коллективе не в меньшей степени учит понимать партнера, прислушиваться к нему. Занятия сближают учащихся, развивают в них чувство взаимопонимания и взаимной поддержки. Именно такой творческий коллектив решает проблемы воспитания профессиональных и личностно-коммуникативных качеств каждого участника ансамбля в отдельности.

Охватывая значительный пласт детей, школа в последнее время часто сталкивается с психологическими трудностями у ряда обучающихся детей. Эти ученики в своем большинстве проявляют недостаточные музыкальные данные, нередко у них наблюдаются проблемы в нервно-двигательной сфере.

Проблема музыкального развития детей со средними и слабыми природными музыкальными данными не является новой. Но то, что этим развитием надо заниматься со всеми детьми, желающими обучаться музыке – несомненно.

Так, коллективное музицирование способно значительно повысить заинтересованность учащихся, способствовать установлению благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созданию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость успешных выступлений в коллективе, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста.

Игра в ансамбле и в оркестре, как процесс познания искусства, играет особую роль, поскольку художественное творчество является его



системообразующим стержнем и органично влияет на развитие творческих способностей учащихся. Несмотря на данную от природы способность к творческой деятельности, только целенаправленное обучение дает возможность обеспечить высокий уровень ее развития.

Не оспаривая важности коллективного музицирования в развитии учащихся любых возрастных групп, считаю важным подчеркнуть, что исследование психологических особенностей подростков позволяет говорить об особой актуальности этого вида работы именно в подростковом возрасте в связи с определенными изменениями в структуре психики подростка. К таковым следует отнести ведущую роль интереса в структуре личности подростка, потребность в общении (прежде всего со сверстниками), способность к абстрактному мышлению, повышенную эмоциональность. Все эти особенности делают подростков восприимчивыми к коллективному музицированию, как виду совместной деятельности.

## **ЧАСТЬ 2. Значение, цели и задачи работы с детским коллективом - ансамблем и оркестром**

В общей системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает народное инструментальное исполнительство.

Оркестры и ансамбли народных инструментов являются хранителями народной музыкальной культуры. Русская народная музыка, благодаря простоте восприятия, содержательности, доходчивости и песенной основе, помогает развивать музыкальность, ощущение мелодии, фантазию, воображение.

Ярко выраженная национальная окрашенность музыки, народная интонационная сфера звучания - наиболее благоприятная почва для воспитания у детей художественного вкуса.

По словам Д.Б. Кабалевского, основной задачей музыкального воспитания подрастающего поколения является не столько обучение музыке само по

себе, сколько воздействие ее на духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность».

Игра на народных инструментах оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие детей, способствует художественному развитию учащихся, совершенствует эстетическое восприятие и чувства детей, имеет большое воспитательное и образовательное значение.

Яркие музыкальные впечатления дают детям коллективные выступления. Оркестр радуется учащимся своими возможностями, тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, захватывает общей идеей, объединяет и направляет музыкальные эмоции.

Практическая ценность детского народного оркестра повышается еще и благодаря тому, что русские народные инструменты чрезвычайно просты при обучении игре на них. Доступность - это своего рода «привилегия», которая дает право оркестрам быть одним из действенных музыкально-воспитательных средств.

Быстрота и легкость обучения игре на русских народных инструментах обусловлена, в частности, и тем, что они имеют точно фиксированную высоту звука. Это качество позволяет не только быстро приобщить к коллективной игре на народных инструментах, но также: по словам В. В. Андреева, постепенно развивать слух.

Практика убедительно показывает, что уже после непродолжительных занятий участники оркестра, приступив к коллективной игре, добиваются сравнительно высокого художественного уровня исполнения. В том же очерке В.В. Андреев пишет: «Занятия в оркестре благотворно влияют не только на общее развитие школьников, но и на их общее воспитание: учащиеся начинают лучше учиться, заметно повышается их дисциплина. Большинство ребят, окончивших школу, продолжают увлекаться музыкой, а многие из них посвятили ей свою жизнь» .

Игра на народных инструментах ценна еще и тем, что может

применяться в самых различных условиях - как на занятиях с педагогом, с ансамблем, с оркестром, так и в самостоятельной музыкальной деятельности, возникающей по инициативе детей.

Музыкальные инструменты входят в жизнь ребенка, в его ежедневные игры, занятия, развлечения, отвечают склонностям детей и объединяют их в исполнительский коллектив.

Занятия в классе народного оркестра и ансамбля в ДМШ способствуют, также, закреплению навыков, приобретенных на уроках специального инструмента, вырабатывают умение вслушиваться в музыку, способствуют развитию гармонического и тембрового слуха, музыкальной памяти, развивают сосредоточенность и самоконтроль, чувство единого метра, навыки правильного соблюдения позиций, приемов игры и штрихов.

В творческом общении формируются такие важные волевые качества, как выдержка и настойчивость, целеустремленность и трудолюбие, чувство ответственности. В процессе совместного творчества между участниками устанавливаются особые связи, взаимоотношения, такие как понимание общественных обязанностей, чувство взаимопомощи.

Знакомство с названием и устройством инструментов, их тембрами, специальными музыкальными терминами (струны, клавиши, медиатор, оркестр и др.) обогащает активный словарь детей, развивает их речь.

Б.В. Асафьев писал: «Воспитывать музыкально-творческие навыки следует потому, что каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с еще большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает» .

«Игру на инструментах мы рассматриваем как творческий акт, как процесс, способствующий одновременно усвоению навыков игры и формированию различных музыкальных способностей через творческие проявления учащихся»

Таким образом, игра на народных инструментах активизирует всех детей, способствует развитию музыкального мышления, фантазии и творческих способностей, учит понимать и любить музыку.

Итак, основную цель детского народно-инструментального творчества следует определить как всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, что включает в себя не только развитие музыкальных способностей, но и прежде всего - воспитание духовности, нравственных, эстетических качеств личности

К основным задачам в работе с детским коллективом можно отнести:

- *формирование музыкальной культуры участников оркестра и ансамбля;*
- знакомство с образцами классической, современной, народной музыки;*
- *развитие музыкально-эстетического вкуса учащихся;*
- *совершенствование детского исполнительства как в условиях: урока, так и в условиях внеклассной работы;*
- *формирование оркестровых умений и навыков.*

«Хорошо налаженная работа в детском оркестре способствует не только музыкально-эстетическому развитию его участников, но также содержит элементы трудового и нравственного воспитания. В самом деле, творческий рост как оркестра в целом, так и каждого его участника, немислим без систематического, упорного труда по овладению игрой на музыкальном инструменте и спецификой оркестрового исполнительства.

Смысл игры в оркестре заключается в строго согласованных действиях всех музыкантов, направленных на достижение единого результата. Каждый член оркестра прилагает максимум усилий для достижения общей цели. Он должен быть готовым прийти на помощь товарищу, но и сам может в любой момент рассчитывать на поддержку другого. Все это способствует воспитанию духа коллективизма и товарищества, является почвой для формирования дружеских отношений между оркестрантами.

Н.К. Крупская подчеркивала огромную роль эмоционального фактора в

процессе воспитания детей. Радость совместного музицирования и активного взаимного общения, приподнятое настроение во время репетиции и особенно концерта создают благоприятную почву для целенаправленного педагогического воздействия».

### **ЧАСТЬ 3. Принципы и методы коллективного музицирования.**

Методика работы с детским русским народным оркестром и ансамблем, являясь частной методикой педагогики, подчиняется принципам дидактики.

Дидактические принципы – система норм, на основании которых строится процесс обучения, в соответствии с его целями и закономерностями.

Наиболее важными из них являются следующие:

- комплексность решения педагогических задач;
- связь и единство обучения и воспитания с практикой;
- сознательность, творческая активность и самостоятельность учащихся в обучении;
- доступность обучения с учетом реальных возможностей и возрастных особенностей детей,
- систематичность и последовательность обучения;
- наглядность обучения;
- перспективность обучения;
- учет индивидуальных особенностей в коллективной работе;
- сочетание единства требований и уважения к личности каждого учащегося.

Рассмотрим как проявляются некоторые из этих принципов в работе с детским русским народным оркестром.

#### **Комплексность решения педагогических задач**

Специфической особенностью коллективного музицирования, как

учебного предмета, является то: что в основе восприятия и воспроизведения музыки лежит, прежде всего, эстетическое переживание. Поэтому воспитывающий аспект занятий оркестра и ансамбля заключается в возможности влиять на становление многих качеств личности и черт характера, таких как развитие эмоциональной отзывчивости, воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности.

В процессе занятий учащийся получает сведения о важных этапах развития музыкально искусства, его основных направлениях и стилях, формируются исполнительские и оркестровые умения и навыки.

Занятия в классе ансамбля и оркестра благотворно влияют на общее физическое состояние учащихся, поскольку они способствуют развитию моторно-двигательного аппарата.

Таким образом, в работе детского коллектива реализуется педагогическая цель, состоящая из взаимосвязанных аспектов, а именно познавательного, развивающего и воспитывающего.

### **Связь и единство обучения и воспитания с практикой**

Большую роль в обучении детей играет связь теории с практикой. Необходимость этой связи обусловлена тем, что практика является источником познавательной деятельности, показателем результатов познания. Показывая какой-либо прием игры, преподаватель должен теоретически объяснить его сущность, и, наоборот, при объяснении теоретического материала показать его значение для практики игры на инструменте. Хорошо, если объяснения опираются на имеющийся у учащихся практический опыт, в частности слушания музыки.

Наиболее полно этот принцип осуществляется в разнообразной концертной деятельности ансамбля и оркестра - это различные концертные площадки, такие, как школа, детские сады, дома культуры и т.д. Для детей это является большим стимулом для дальнейшей учебы и работы по подготовке новых программ.

## **Доступность обучения**

Принцип доступности основывается на учете реальных возможностей учащихся, возрастных особенностей готовности к обучению, предупреждении интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных перегрузок. Таким образом, под «доступностью» в педагогике подразумевается не легкость, а мера посильной трудности обучения. «Соблюдение принципа доступности в музыкальном коллективе особенно важно, ибо здесь состав участников, как правило, неоднороден по возрасту, музыкальным способностям и подготовке, уровню и характеру знаний», пишет Б.Д. Тихонов .

Соблюдение принципа доступности требует гибких и эффективных методов преподавания, учета индивидуальных особенностей учащихся - уровня их музыкальной одаренностей, общего и музыкального развития, способности к усвоению нотного материала.

Опираясь на принцип посильности и доступности обучения, руководитель ансамбля и оркестра должен уметь подобрать репертуар соответствующей трудности, определить уровень и количество произведений.

Содержание обучения не должно быть упрощенным, поскольку это снижает его развивающее влияние. Следует, однако, учитывать, что при предъявлении недоступного для усвоения материала резко снижается настрой на обучение, у учащегося ослабевает волевое усилие, падает работоспособность. Так, например, слишком легкие поставленные задачи, которые не требуют определенной работы мысли и терпения, не будут содействовать их музыкальному развитию и, наоборот, успехи в преодолении посильных и доступных трудностей вызывают радость, способствуют продвижению вперед, усиливают желание овладеть новыми знаниями и навыками.

## **Систематичность в последовательность**

Принцип систематического и последовательного обучения исходит из того, что нельзя овладеть предметом, если изучать его от случая к случаю, отрывочно и нерегулярно. Этот дидактический принцип включает в себя следующие требования

- Занятия должны проходить регулярно, изложение предмета проводится последовательно, согласно логике развития данного предмета;
- Правильно планировать работу с оркестром, то есть связывать незнакомый материал со знакомым, чтобы последующее вытекало из предыдущего, опиралось на него и подготавливало следующую ступень:
- Правильно сбалансировать соотношение учебно-педагогического и художественного материала, то есть излагать материал от простого к сложному, от легкого к трудному, с раскрытием причинно-следственных связей и с подведением к необходимым обобщениям (например, в освоении приемов игры, в подборе различных упражнений).

## **Наглядность обучения**

Огромную роль в педагогике играет принцип наглядности.

Учитывая его, педагог может значительно повысить эффективность процесса обучения.

По мнению исследователей, наглядность обучения отвечает психологическим особенностям детей, которые мыслят формами, звуками, красками, ощущениями. «Наглядное обучение строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком будут ли 'эти образы восприняты при самом ученье, под руководством наставника или прежде, самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит в душе дитяти уже готовый образ и на нем строит ученье» писал К.Д. Ушинский. В работе с детским коллективом



можно использовать следующие виды наглядности:

— *натуральная или естественная наглядность, представляющая собой реальные предметы и процессы (например, такие как - показ музыкальных инструментов, демонстрация педагогом правильной посадки за инструментом, постановки аппарата, приемов звукоизвлечения и т.д.)*

*Цель показа — создание представления о художественном образе в одном из конкретных исполнительских вариантов. Различают педагогический и исполнительский показ. Педагогический показ отличается от исполнительского тем, что он сопровождается анализом игровых приемов и указаний на способы овладения ими:*

— *изобразительная наглядность обеспечивается наличием таблиц, схем, картин, фотографий, применяемых для изучения нотной грамоты, а также, в беседах об истории русских народных инструментов и т.д.;*

— *звуко-наглядные средства обеспечиваются наличием пластинок, современных средств аудио и видео записей.*

— *словесная наглядность - объяснение исполнительских задач. Без объяснения и обсуждения с учениками важнейших сторон исполнения, показ педагога будет малоэффективным и приведет к простому подражанию игре педагога.*

### **Учет индивидуальных особенностей в коллективной работе**

Этот принцип связан с задачей максимального развития присущих каждому ученику черт, свойств и особенностей, составляющих творческую музыкальную индивидуальность. Сущность индивидуального подхода заключается в способности и умении понять образ мышления ученика, правильно использовать его интересы и склонности, увлечения и желания. Составной частью индивидуального подхода является объективный анализ достижений и недостатков ученика. Все это способствует установлению хорошего контакта с учеником, усиливает эффективность педагогического

воздействия.

Не следует путать индивидуальный подход с индивидуальным обучением. Проводя общие репетиции с оркестром, дирижер не должен подолгу работать с одним из учеников, оставляя других пассивными слушателями.

Следует подчеркнуть, что принципы дидактики взаимосвязаны и только комплексное применение их обеспечит эффективное решение педагогических задач.

Методика работы с детским народным оркестром опирается и на дидактические закономерности обучения, а именно:

- *психологические* - зависимость результатов от интереса к занятиям, возрастных особенностей детей, уровня развития памяти;
- *социологические* - зависимость успехов каждого учащегося в оркестре от всего коллектива.
- *коммуникативные* - зависимость успешной деятельности оркестра не только от взаимодействия учащегося и руководителя, но и от взаимодействия учащихся между собой:
- *организационные* - зависимость результатов от работоспособности занимающихся в оркестре, состояния здоровья, расписания.

Методика работы с детским народным ансамблем (оркестром), опираясь на общую педагогику, определяет и ряд общепедагогических методов работы с детским коллективом.

Эти методы классифицируются:

- по характеру деятельности и по источнику информации - словесный, практический, игровой, наглядный;
- по назначению и дидактическим задачам - восприятие, приобретение знаний, запоминание, формирование умений и навыков, повторение, контроль, применение знаний. В работе с детским ансамблем (оркестром) методы обучения применяются не изолированно, а сочетаясь и дополняя друг друга. Выбор методов в каждом конкретном случае определяется осо-

бенностями учебного материала (сложности и новизны), конкретными педагогическими целями, уровнем подготовленности детей. А также во многом зависит от индивидуальности руководителя оркестра.

Словесный метод включает в себя:

- беседу, рассказ, лекцию, обсуждение характера музыки;
- введение новых понятий, специальной терминологии.
- образные сравнения, вызывающие ассоциации в поисках нужных мышечных ощущений при игре на инструменте;
- словесную оценку исполнения, анализ недостатков;
- вопросы, поощрения, уточнения и т.д.

Игровой метод на занятиях ансамбля (оркестра) позволяет создать атмосферу увлеченности детей, усиливает их заинтересованность в достижении наибольших результатов своей деятельности. Игра является прекрасным способом активизации учебного процесса, помогает сделать занятие более насыщенным, вносит разнообразие. В игровых ситуациях моделируются многие качества, необходимые для развития музыкальных способностей, а теоретические знания усваиваются детьми без особых усилий.

К наглядному методу (слуховой и зрительный) относятся наблюдение, демонстрация правильного звучания музыкального инструмента и способы работы исполнительского аппарата, а также проигрывание и прослушивание музыкальных записей.

К недостаткам этого метода можно отнести то, что дети чаще всего воспринимают и копируют все особенности игры педагога, как положительные, так и отрицательные. Поэтому необходимо избегать показов примеров неверного исполнения на инструменте.

#### **ЧАСТЬ 4. Репертуар.**

Репертуар является важным средством художественно-эстетического

воспитания участников детского ансамбля и оркестра. Грамотно подобранный репертуар является основой творческого роста и перспективой развития всего коллектива.

При всем богатстве музыкальной литературы, выбор репертуара для школьного ансамбля и оркестра представляет значительные трудности, особенно в начальной стадии работы. Важно подчеркнуть, что репертуар требует к себе творческого подхода и в разучивании, и в его улучшении.

Выбор репертуара представляет для руководителя главную, стратегическую линию в его работе. Руководитель учитывает целый комплекс условий и факторов:

репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню учащихся, быть интересным, достаточно разнообразным, представлять художественно-эстетическую ценность, быть педагогически целесообразным и т.д.

Если недооценивать или игнорировать педагогическую направленность репертуара, его роль в соблюдении строгой последовательности решения учебных задач, репетиционные занятия могут превратиться лишь в накопление концертной программы, в форсированную подготовку к выступлениям на сцене.

Существуют определенные критерии подбора репертуара для детского ансамбля и оркестра.

Одним из важнейших критериев является ***соответствие репертуара психофизиологическим возможностям детей.***

При выборе репертуара важным моментом является его соответствие возрастным возможностям и интересам детей. По психофизиологическим особенностям детей можно условно объединить в две возрастные группы: младшую от 7 до 11 лет и старшую - от 11 до 15 лет. В младшем школьном возрасте активно развиваются познавательные способности, повышается эффективность осмысленного запоминания, но в то же время для этой группы характерно неумение самостоятельно организовать свою умственную

деятельность. В этом возрастном периоде заложены значительные возможности художественно-эстетического развития детей, чтобы репертуар школьного оркестра обогащал художественный вкус, в любом возрасте был понятен и доступен детям.

Для подростков в старшей группе характерно интенсивное физическое и интеллектуальное развитие, стремление к познанию. В этот период складывается система оценочных суждений, активно проявляются творческие, в том числе и музыкальные способности

Активное общение человека с искусством только тогда результативно, когда произведения доступны ему в широком смысле этого понятия

Репертуар детского ансамбля и оркестра должен быть доступен участникам интеллектуально, психологически, эмоционально, с точки зрения исполнительских возможностей. Доступность репертуара предполагает также образное восприятие детьми исполняемого произведения. Очень важно, чтобы учащиеся испытывали интерес к эмоциональной образности разучиваемых произведений, чтобы им было понятно и интересно то, что они играют.

Пониманию содержания музыкального произведения способствует конкретность, ясность и определенность художественных образов. Восприятию содержания у младших школьников во многом способствует программное заглавие или жанровая конкретность пьесы, которые сразу ориентирует ребенка в характере музыки, например «Дождь идет». «Прогулка», «Игра в лошадки». «Грустная песенка». «Охота» и т.д.

Напротив, учащимся подросткового возраста уже не интересно играть детские песни, однако, произведения, в которых тема природы раскрыта в психологическом аспекте, глубоко затрагивает их души.

Не менее важно соответствие технических трудностей конкретного произведения исполнительским возможностям как отдельных исполнителей, так и коллектива в целом. Количество исполнителей влияет на силу

звучности, поэтому, если взять партитуру насыщенного звучания для исполнения небольшим составом, вряд ли она прозвучит убедительно, здесь может возникнуть опасность форсированного звука, перенапряжения исполнительского аппарата.

Технические трудности выбираемого произведения должны соответствовать исполнительским возможностям юных участников детского оркестра, в противном случае художественный образ произведения не будет в достаточной мере воплощен детьми и неизбежно поставит под угрозу качество исполнения. Кроме того, если репертуар будет завышен по степени трудности, ребята могут потерять интерес к разучиваемым произведениям, а то и вообще к занятиям в коллективе. Не следует, однако, увлекаться и слишком легкими произведениями, так как легкий репертуар не дает перспективы для творческого и профессионального роста.

Критерий *«от простого к сложному»* касается различных аспектов обучения и воспитания, и, в конечном счете, обуславливает творческий, исполнительский, интеллектуальный и образовательный рост как каждого из участников, так и коллектива в целом.

Осуществление этого критерия представляет собой комплексную, перспективную программу постепенного усложнения содержания, средств музыкальной выразительности произведений, исполнительских навыков, необходимых для их воплощений.

Перед детским народным оркестром необходимо систематически ставить все новые художественно-исполнительские и познавательные задачи. Соответственно этому необходимо постепенно наращивать уровень сложности разучиваемых произведений. Руководитель должен подбирать произведения так, чтобы в каждом новом из них воспитывался навык, который еще не знаком коллективу или освоен им в недостаточной степени. В процессе учебного года будет вырабатываться определенное репертуарное направление, накапливаться репертуарный багаж, соответствующий составу

участников, исполнительской манере, творческим задачам. В этом смысле репертуар всегда должен быть нацелен на перспективу.

Не менее важным в составлении репертуара является критерий *художественно-эстетической ценности исполняемых произведений*.

Высокий уровень художественных достоинств - один из основных ориентиров отбора музыкального материала в педагогической деятельности. Подбирая произведения, дирижер оценивает не только степень исполнительской сложности, например, быстрый темп, достаточно яркая динамика, ритмические и интонационные особенности, но и его художественно-образное содержание, эмоциональный настрой и другие средства художественного воздействия. Выбор учебного репертуара требует от дирижера профессионализма и педагогического такта. Поскольку умело подобранный репертуар формирует и воспитывает музыкально-эстетический вкус юных исполнителей.

Произведения, составляющие репертуар детского ансамбля и оркестра, должны отличаться разнообразием жанров, форм и тематики. При выборе репертуара стоит задача развития эстетического кругозора детей, в частности формирование интереса к музыкальным произведениям различных жанров и тематики. Юные участники должны как можно больше знать об искусстве, иметь возможность познакомиться в практической исполнительской деятельности с музыкой разных эпох, стилей, композиторов, жанров. Так, песню, марш, танец в дальнейшем сменяет фантазия и увертюра, пьесы, написанные в простых формах, уступят место произведениям, имеющим более сложную форму и т.д.

Разноплановые произведения должны, в тоже время, подбираться в таком сочетании, при котором было бы возможно составление из них единых, цельных по композиции концертных программ. Параллельная работа над контрастными произведениями может обеспечить разностороннее исполнительское развитие участников оркестра.

## **ЧАСТЬ 5. Воспитательное значение коллективного музицирования в процессе обучения в ДШИ.**

Значение коллективного инструментального музицирования для музыкального и общего развития детей трудно переоценить. В процессе игры на инструментах развиваются музыкальные способности и прежде всего все виды музыкального слуха: звуковысотный, метроритмический, ладогармонический, тембровый, динамический и архетонический, или чувство музыкальной формы. Кроме этого, инструментальное музицирование является важным источником постижения системы средств музыкальной выразительности, познания музыкальных явлений и закономерностей. Оно способствует развитию тонкости и эмоциональности чувств. Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов, совершенствуются в выразительности исполнения. У них активизируются музыкальная память и творческое воображение. Помимо музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность, внимание. Вот почему коллективное музицирование входит во все программы дополнительного образования детей.

Увлечённость ансамблевым музицированием, возникшая дружба между учениками на почве общения в ансамбле, приводит к росту обще-музыкального развития учащихся и повышению интереса к музыкальным занятиям в целом. И, именно поэтому, коллективное музицирование является одной из наиболее эффективных форм воспитания и обучения детей, занимающихся игрой на различных музыкальных инструментах. Грамотное построение учебно-воспитательного процесса в ДШИ позволяет решить ряд задач – это, прежде всего, воспитание различных музыкальных качеств, а также формирование качеств личностных. Детям нравится общаться и делать что - то вместе, играть становится намного интереснее, а результат, например, как концертное выступление, почти всегда остается в памяти



ярким впечатлением, помогает решить проблему «боязни сцены». Выход на сцену в составе ансамбля и оркестра, с одной стороны, повышает ответственность каждого из участников, а с другой – позволяет чувствовать поддержку товарищей и снимают зажатость, страх перед публичным выступлением. Выступления на концертах с произведениями как классической, современной, так популярной и эстрадно-джазовой музыки позволяют популяризировать музыку различных стилей и направлений, а также, что немаловажно, повышать заинтересованность родителей в процессе обучения. Занятия учащихся в ансамбле и оркестре помогают преподавателю по специальности решать следующие очень важные учебные задачи: развивать у учащихся художественное мышление, интеллект, воображение, профессиональное внимание к музыкальному тексту и исполнительскую дисциплину.

Современный ребёнок живет в мире, демонстрирующем немало проблем и противоречий – социальных, экономических, культурных, идеологических. Сталкиваясь с ними, он часто оказывается незащищённым, неспособным противостоять пагубным воздействиям внешней среды, что обуславливает рост различных отклонений в его личностном развитии и поведении. Особую тревогу вызывают прогрессирующая отчужденность и духовная опустошенность детей, их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее остро всё это проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние – в подростковом возрасте. Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и преступления. Все перечисленные явления попадают по такое определение, как «Девиантное поведение».

Девиантное поведение, примеры которого можно наблюдать во всех социальных слоях, – это отклонение от общепринятых норм, обычаев, устоев и традиций. Чаще всего оно не оправдывает ожиданий окружающего мира. Как правило, девиантное поведение оказывает негативное влияние не только

на психическое и физическое развитие человека, но и на его социализацию. Говоря об адаптационной способности, многие авторы упоминают о широких возможностях влияния искусства на человека – на его психику, настроение и даже физиологию, что как раз и позволяет им рассматривать музыку в качестве особого коррекционного средства.

Именно художественная деятельность может выступить в качестве действенного средства педагогической коррекции. Направленная на развитие способности к восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве, на выработку системы художественных представлений, взглядов и убеждений, она побуждает человека вносить элементы прекрасного во все стороны жизни, бороться с проявлением уродливого, безобразного, низменного. Помимо музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность, внимание, гуманизм, этические и эстетические чувства, а также общая культура личности.

Вместе с тем, профессиональные музыканты считают, что музицирование – это не только способ общения людей с музыкальным искусством, но и общение людей посредством искусства, что наиболее явно прослеживается в коллективном исполнении музыки, то есть в коллективном музицировании.

В музыкальной педагогике коллективным формам музицирования традиционно отводится немаловажная роль: подчеркивается их значение не только в плане музыкального развития ребенка, но и в плане общего развития. Так, отмечается, что коллективное музицирование повышает интерес к занятиям музыкой, расширяет музыкальный кругозор, формирует хороший музыкальный вкус, развивает творческие, музыкальные способности, учит музыкальному мышлению и, наконец, тому, что выходит за границы собственно музыкальной деятельности и имеет уже психологический смысл – способствует воспитанию чувства коллективизма, развитию взаимопонимания и сотрудничества.

Последнее обусловлено коллективным характером деятельности: осуществление совместных действий требует от детей особых коммуникативных умений, таких, как умение слушать других и эмоционально сопереживать, проявлять активность, самостоятельность и, вместе с тем, подчиняться общему замыслу и звучанию музыки. Не случайно к основным ансамблевым умениям и навыкам относят: «чувство партнера», умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений, навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий. Кроме того, в процессе коллективного музицирования воспитывается чувство ответственности учащегося за качество исполнения собственной партии, за достижение единства и точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике, тембровом звучании, что является необходимым условием создания целостного музыкально-художественного образа исполняемого произведения.

В ходе исследований, проведенных педагогами, были выявлены положительные особенности коллективного музицирования. Их полный перечень выглядит следующим образом:

- *в ходе коллективной деятельности, когда учащийся на виду у всех, он раскрывается перед руководителем и сверстниками, его легче изучить, обучить и направить;*
- *участие в общем деле формирует у учеников умение общаться, объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, в том числе, поведенческие;*
- *работа в коллективе формирует у ученика положительные личностные качества, он учится применять свои способности и умения с пользой для себя и для коллектива;*
- *коллективная деятельность обеспечивает осознание учеником необходимости единства слова и дела;*
- *в коллективном музицировании можно с большой степенью*

***достоверности выявить подлинную структуру межличностных отношений учащихся.***

Отдельно следует отметить значение репертуара, который, по мнению авторов, обеспечивает «развитие у учащихся позитивного отношения к окружающему миру через постижение ими эмоционально- нравственного смысла каждого музыкального произведения, через формирование личностной оценки исполняемой музыки» .

Приведенное высказывание заставляет обратиться уже к иной – чисто музыкальной стороне рассматриваемого вида деятельности. Её значение трудно переоценить: музыка, обладая неограниченными возможностями влияния на человека, во многих случаях как раз и становится решающим фактором воздействия на личность подростка. Как следует из положений педагогической теории, суть всех мер воздействия педагога на личность ребенка как раз и заключается в организации «интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы познания преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества » . В условиях деятельностного подхода человек выступает как «активное творческое начало», взаимодействуя с миром, он сам создает себя: «Через деятельность происходит процесс саморазвития и самоактуализации личности» .

В свою очередь, художественно-эстетическая деятельность, направленная на развитие способности к восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, на выработку системы художественных представлений, взглядов, убеждений, оказывается способной воспитать у школьников стремление «вносить элементы прекрасного во все стороны жизни, бороться с проявлением уродливого, безобразного, низменного». Многие из сказанного выше можно отнести к форме коллективного музицирования – инструментальному исполнению. Оно так же, как и пение способствует развитию тонкости и

эмоциональности чувств. Участвуя в нем, дети учатся различать красоту звучания разных инструментов, совершенствуются в выразительности исполнения. Помимо этого при ансамблевой или оркестровой форме музицирования у детей развиваются волевые качества, сосредоточенность, внимание, стремление к достижению цели, дисциплинированность, появляются ответственность за правильное исполнение своей партии, собранность, сосредоточенность. Коллективное исполнение музыки объединяет детей, помогает преодолеть нерешительность, робость, неуверенность в своих силах. Они учатся вместе переживать, радоваться успехам, у них появляется чувство сплочённости и взаимопонимания.

Таким образом, в коллективном музицировании у детей вырабатываются различные коммуникативные навыки, обуславливающие возможность взаимодействия с другими людьми и возможность эффективного сотрудничества; формируются личностные качества, определяющие позитивный характер межчеловеческих отношений и способность к саморазвитию; происходит обогащение чувственного опыта, что служит предпосылкой развития у ребенка положительного отношения к миру и самому себе. Все это выступает условиями интеграции человека в общество, а значит, и основанием для использования коллективного музицирования в воспитании подрастающего поколения. Коллективное музицирование способствует не только воспитанию музыканта-исполнителя, но и будущего активного гражданина своей страны.

## **Использованная литература:**

1. Баренбойм Л. Путь к музицированию.- М.,1975.
2. Возрастная и педагогическая психология; - М.,1979.
3. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности;- М..1972.
4. Сухомлинский В. А. О воспитании; - М.,1979.
5. Скоморохова Т.С. Методика работы с детским русским народным оркестром ; Барнаул., 2007
6. Мусин И.А. О воспитании дирижера; - Л.,1987.
7. Гинзбург Л.М. О работе над музыкальным произведением ; - М.,1981.
8. Варыпаева Р.Н. Формы и методы работы с самодеятельным ансамблем (оркестром) русских народных инструментов.- М.,1989.
9. Глейхман Р.Д. Организация работы начинающего самодеятельного оркестра народных инструментов; -М..1976.
10. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе; - М.,2001.
11. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе;- М.,1973.
12. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство; -М.,1975.
13. Асафьев Б. О музыкально-творческих навыках у детей;- М.,1973.
14. Ляховицкая С.В. Опыт воспитательной работы с коллективом; М.,2003.