

УДК 373

КАК ПРИОБЩИТЬ ШКОЛЬНИКОВ К МУЗИЦИРОВАНИЮ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ?

Аннотация. Для приобщения школьников к игре в инструментальном ансамбле необходимо выбрать оптимальный состав инструментов, создать для него репертуар, опираться на методы приобщения к ансамблевому музицированию, учитывающие возможности детей, и готовить их к участию в концертах, мотивирующих их к музыкальным занятиям. В состав детского инструментального ансамбля целесообразно включать электронные инструменты (клавишные синтезаторы), элементарные инструменты: лабиальные духовые (свирель, блокфлейта и др.), язычковые духовые (мелодическая гармоника, казу и др.), ударные с определенной высотой звука (колокольчики, металлофон, ксилофон и др.), ударные с неопределенной высотой звука (треугольник, тарелки, деревянные коробочки, бубен и др.). В репертуар этого ансамбля должны входить аранжировки лучших произведений народной, классической и современной музыки. Их доступность для исполнения детьми определяется опорой на простейший фактурный рисунок с его постепенным усложнением вплоть до мелодий ряда классических и народных произведений. Перспективными способами музыкального письма для чтения детьми своих партий могут послужить различные виды табулатур. Для приобщения детей к музицированию целесообразно обращаться к технологии интерактивной музыкальной деятельности, в соответствии с которой данная деятельность выстраивается на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником звучания. Таким внешним источником может служить и фонограмма в школьном классе, и профес-

Игорь Михайлович Красильников,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры педагогики
ФГБНУ «Институт содержания и
методов обучения им. В. С. Леднева»,
г. Москва, Россия
E-mail: krasilnikov.im@instrao.ru

Как цитировать статью: Красильников И. М. Как приобщить школьников к музицированию в инструментальном ансамбле? // Образ действия. 2025. Вып. 2 «80 лет Победы в Великой Отечественной войне (лучшие практики)». С. 55–63.

сиональный оркестр на филармонической сцене. Участие школьников в концертах проекта «Музицирование для всех» вместе с профессиональными оркестрами является эффективным мотивирующим фактором для занятий по инструментальному ансамблю.

Ключевые слова: школьники, ансамбль, табулатура, интерактивное музицирование, профессиональный оркестр.

Финансирование: статья написана в рамках работы (ОЗМ) по научно-методическому, методическому обеспечению образовательной деятельности в сфере образования, науки и молодежной политики федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования» в целях обновления содержания общего образования на 2024 год. ОЗМ «Обновление общего содержания», ГЗ № 073-00064-24-05.

Музицирование позволяет школьникам познавать музыкальное искусство «изнутри», с позиций интерпретатора его произведений, что обеспечивает углубление представлений об их форме и содержании. Слушательская же деятельность школьников способствует расширению их представлений о данном искусстве. Поэтому объединение в музыкально-образовательном процессе этих двух видов деятельности становится необходимым условием эффективности данного процесса.

Но как приобщить школьников к музицированию? Ведь его операционная составляющая сложна. Даже базовые навыки этой деятельности — чтение нотного текста и воспроизведение обозначенных в нем звуков на музыкальном инструменте — представляют собой задачу, трудновыполнимую в условиях скромного времени, отпущенного на музыкальные занятия в общеобразовательной школе.

Тем не менее эта задача выполнима. Ее решение связано с выбором оптимального состава инструментов, созданием для него репертуара, опорой на методы приобщения к ансамблевому исполнению его произведений, учитывающие возможности детей, и их участие в концертах, мотивирующих к музыкальным занятиям.

Выбор инструментария для музицирования в общеобразовательной школе должен быть обусловлен яркостью его звучания, простотой освоения и возможностью приобщения к нему в рамках групповых занятий, широкой распространенностью и ценовой доступностью. Таким требованиям отвечает ансамбль электронных и элементарных инструментов.

Важность обращения к электронным инструментам (клавишным синтезаторам) в данном ансамбле определяется тем, что они позволяют наполнить звучание, придать ему многокрасочность и включить в репертуар музыкальные произведения любых жанров. Синтезаторы выпускаются в расчете на любой контингент пользователей, в том числе детей, просты в освоении, недороги и широко присутствуют в быту [2].

Элементарные инструменты включают духовые: лабиальные и язычковые, а также ударные, которые делятся на идиофоны (самозвучащие) и мембранофоны (разновидности барабанов). Притом в каждой из этих групп

можно выделить инструменты с определенной и неопределенной высотой звука. Важность обращения к этим инструментам в школьном ансамбле определяется возможностью живого интонирования, управляемого мышечными усилиями исполнителя, а также скромной ценой, поэтому они, как правило, имеются в кабинетах музыки и доступны для всех учеников класса.

Конкретный состав ансамбля для музицирования в школьном классе может включать следующие инструменты.

Электронные инструменты: 3 (4) клавишных синтезатора (Electronic Keyboard) — 1 для учителя (или одного из учеников) + 2 (3) детских синтезатора. Их задача — придать общему звучанию многокрасочность и объемность.

Духовые инструменты — лабиальные: свирель (Pipe), блокфлейта (Blockflute), флейта Пана (Panflute) и др.; язычковые: мелодическая гармоника (Melodic Harmonica), казу (Kazoo). Каждый из духовых инструментов обладает яркой индивидуальностью, и применение их в большинстве случаев связано с озвучиванием мелодической линии.

Ударные с определенной высотой звука — идиофоны: ручные колокольчики (их исполнители по одному или по два держат в руках), гlockеншпиль (Glockenspiel), металлофон (Metallophone). Материалом этих инструментов обычно служит сталь или алюминий. К идиофонам с определенной высотой звука также относится ксилофон (Xylophone), обычно сделанный из клена. Предназначение всех этих инструментов в детском ансамбле по большей части связано с подчеркиванием мелодической линии.

Ударные с неопределенной высотой звука составляют многочисленную группу инструментов и включают треугольник (Triangle), ручные тарелки — кротали (Crotali), валдайский колокольчик (Valdai Bell), тарелку (Cymbal), гонг (Gong) (все эти инструменты имеют звонкое звучание, они хороши для длинных акцентов); клавес (Claves), кастаньеты (Castanets), деревянные коробочки (Wood Block), ложки (Spoons) (все — издают деревянный стук и, как правило, поддерживают ритмический рисунок сопровождения); маракас (Maracas), каба́са (Cubassa), шейкер (Shaker), гуиро (Guero), палка дождя (Rainstick) (все — шуршащие с призвуком дерева, они хороши для поддержки сопровождения или звукоизобразительных эффектов); мембранофоны: бубен (Tambourine), бубенцы (Jingle Bells) (позвякивающие); малый барабан (Snare) (обладают ярким раскатистым звуком); бонги (Bongos), том-том (Tom-tom), конга (Konga) (удар по ним вызывает глуховатый звук). Мембранофоны хороши для акцентов в сопровождении.

Если кто-то из учеников умеет играть на оркестровых инструментах, будучи учениками музыкальной школы, нужно предлагать им исполнение сольных партий. Это послужит стимулом для остальных ребят — они будут стремиться подтягиваться за лидером. Если есть умеющие играть на

инструментах, не упомянутых выше (например, на баяне, гитаре, скрипке, фортепиано), надо включать их в ансамбль с сольной или дублирующей голоса партитуры партией.

Как видим, доступная школьникам звуковая палитра оказывается достаточно широкой. Но как научить их исполнять на всех перечисленных инструментах свои партии в ансамбле?

Для этого прежде всего необходимы партитуры с аранжировками для детского ансамбля значимых в образовательном процессе произведений народной, классической и современной музыки. Автором данной статьи создано 150 аранжировок таких произведений, которые могут исполняться учениками как в школьном классе, например, под компьютерную фонограмму [3], так и на филармонической сцене вместе с профессиональными оркестрами русских народных инструментов. Часть этих произведений опубликована в девяти учебных пособиях для детского инструментального ансамбля.

При этом партии детей имеют ряд особенностей, определяющих их доступность. Это может быть простейший фактурный рисунок, например, построенный на повторении одной ноты, как в аранжировке «Вальса» Г. П. Дмитриева, или на повторении нескольких рядом лежащих нот или созвучий, как в аранжировках пьес «Медведь» В. И. Ребикова и «Волынщик» А. Роули, или на воспроизведении идущих подряд нот гаммы, как в аранжировке «Гамма-вальса» Т. Корганова. Такие партии сыграть без подготовки могут даже начинающие ученики.

Некоторые циклические произведения построены на постепенном усложнении фактурного рисунка в партиях детей. Например, первые две обработки народных мелодий в сюите «Восемь народных попевок» ученики играют на одной ноте, следующие две — на двух, следующие две — на трех и последние — на четырех. Во всех случаях получаются осмысленные фразы, исполнение которых оказываются доступным начинающим музыкантам.

Затем эти мелодии усложняются, и ученики справляются с исполнением ведущих фактурных пластов, в том числе с исполнением мелодий ряда классических и народных произведений, таких как «Жаворонок» М. И. Глинки, «Красный сарафан» А. Е. Варламова, Половецкая песня и пляска из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, Скерцо из 4-й симфонии П. И. Чайковского и др. Таким образом, двигаясь от простого к сложному, ученики постепенно охватывают все более важные пласты фактуры, и роль озвучиваемых ими партий в контексте музыкального целого возрастает.

Подобный подход к вплетению партий детей в общее звучание ранее применялся некоторыми композиторами-классиками. Например, Й. Гайдн на его основе создал «Детскую симфонию», а Л. Моцарт — «Симфонию игрушек». А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, А. К. Лядов, Н. А. Римский-Корсаков таким образом сочинили «Парафразы», которые в дальнейшем были ор-

кестрованы Н. Н. Черепниним [4]. В этом произведении исполняемая детьми простейшая мелодия «Котлетной польки» сопровождается развернутым сопровождением, которое предназначено для профессиональных музыкантов.

Правда, в большинстве случаев композиторы относились к созданию подобных сочинений как к забаве. Однако в подобном опыте содержится ядро перспективной педагогической технологии, позволяющей приобщить к музицированию всех детей. Речь идет о разработанной автором статьи технологии интерактивной музыкальной деятельности школьников, в соответствии с которой данная деятельность выстраивается на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником звучания [1]. И эта технология может стать основой при создании переложений музыки для детского инструментального ансамбля. То есть общее звучание в этих переложениях складывается из внешнего источника, который может быть представлен в виде фонограммы, игры учителя или профессиональных оркестров, а также игры детей. И при их минимальных навыках исполнительства удастся достичь впечатляющих художественных результатов, что крайне важно для развития их мотивации к музыкальной деятельности.

Как было отмечено, чтение нотного текста ансамблевых партий зачастую представляет для детей довольно сложную задачу. Однако можно предложить альтернативные способы обозначения текста этих партий, которые оказываются для них доступными.

Так, учитель-новатор Е. Р. Воронова предложила способ управления ансамблем исполнителей на ручных колокольчиках, который напоминает дирижирование роговым оркестром, получившим распространение в России в XVIII–XIX веках. Она показывает, когда и каким штрихом должен извлечь на своем колокольчике звук тот или иной юный артист. А поскольку звук каждого из этих инструментов привязан к определенной ноте, возможным оказывается исполнение мелодии. Так, при минимальном времени на изучение музыкального произведения можно подготовить большую группу детей к его исполнению, в том числе на концертной сцене.

Успешным оказался и метод цифрового обозначения нот при игре на свирели Э. Смеловой, благодаря которому игра на этом инструменте получила распространение в отечественном массовом музыкальном образовании. Данный метод можно отнести к табулатурному способу музыкального письма, напрямую указывающему исполнителю способ извлечения на этом инструменте той или иной ноты, что значительно облегчает чтение музыкальных текстов.

Табулатурное письмо перспективно и при обучении детей игре на клавишных синтезаторах, которые, как было сказано, также входят в состав детского инструментального ансамбля. Здесь точкой отсчета может послужить игра на клавиатуре в одной позиции и с их сменой.

Игра в ансамбле электронных и элементарных инструментов может осуществляться не только в стенах школы, но и в филармониях на концертах художественно-образовательного проекта «Музицирование для всех» вместе с профессиональными оркестрами русских народных инструментов. На каждом таком концерте, которые прошли в Москве, Перми, Рязани, Тамбове, Чебоксарах и Якутске, выступило от 150 до 400 учащихся общеобразовательных школ. Это означает, что сегодня в десятках общеобразовательных школах этих городов на постоянной основе действуют кружки по ансамблевому инструментальному музицированию.

Связь мотивации школьников к занятиям в кружках по ансамблю с участием в подобных концертах неслучайна. Она объясняется прежде всего высоким художественным качеством звучащей на них музыки. Что обеспечивается, с одной стороны, соответствующим подбором произведений и их профессионально выполненной аранжировкой, а с другой — ее звуковым воплощением опытными оркестрами, что выгодно отличает концертное звучание от любительских компьютерных фонограмм, нередко используемых в школе.

В самом деле, оркестровая фактура предполагает полифункциональность оркестровых голосов, каждый из которых может вести партии мелодии, подголоска, гармонических голосов и др., что значительно обогащает фактуру, в отличие от закрепления за этими голосами определенных фактурных функций в аранжировках произведений, относящихся к массовым музыкальным жанрам. А живое звучание инструментов в руках профессионалов отличается богатой палитрой выразительных оттенков, что недоступно для электронных голосов.

Оркестр русских народных инструментов, который звучит на концертах проекта «Музицирование для всех», исполняет множество обработок народной музыки, и звучание его инструментов — домр, балалаек, гармоник, гуслей — вызывает ассоциации с проникновенной интонацией русской лирической песни, старинного романса или энергичным напором разудалой, озорной народной пляски. Исполнение произведений народной музыки вместе с этим оркестром способствует формированию культурной идентичности детей. Исполняя вместе с ним народные или советские песни патристического содержания, например, «Радуйся, Росско земле», «Солдатушки, бравы ребятушки», попури на темы песен военных лет, дети проникаются гордостью за героические поступки своих предков, отстаивавших независимость нашей страны в тяжелые годы военных испытаний. Этот оркестр, несомненно, является отечественным национальным достоянием, и его звуковая аура отвечает возрастающему интересу юных любителей музыки к отечественной народной культуре.

Концерты проекта «Музицирование для всех» неизменно проходят с аншлагом и успехом. Не стал исключением и последний подобный концерт

(28-й общим числом и 2-й в Рязани), который состоялся 30 ноября 2024 года во Дворце молодежи этого города. В нем приняли участие оркестр русских народных инструментов Рязанского музыкального колледжа под управлением заслуженного работника культуры РФ Владимира Ильина и детские вокальные и инструментальные ансамбли, объединившие более 400 школьников и воспитанников детских садов.

Рисунок 1. На сцене Дворца молодежи г. Рязани оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Владимира Ильина и детские вокальные и инструментальные ансамбли. 30 ноября 2024 года

Приведем отзывы участников этого концерта:

«Музичирование для всех» — это уникальный, потрясающий, невероятный и объединяющий проект. Именно объединяющий, потому что на сцене встречаются профессиональные музыканты, у которых огромный опыт и не один десяток концертов за плечами, и дети, которые только делают самые первые робкие шажки в огромном мире музыки... Формат концерта был необычным, но тем интереснее была работа, а результат нас просто поразил. Репетиции с оркестром народных инструментов в музыкальном колледже, встречи с детьми из разных школ, единый репертуар и общее дело сдружили нас. А потом большая сцена, огромное количество зрителей, волнение, ответственность, счастливые глаза детей и восхищенные улыбки родителей — все это останется с нами на долгие, долгие годы. Дети почувствовали себя большими артистами благодаря проекту «Музичирование для всех», а родителей привел в восторг масштаб мероприятия и четкая ор-

ганизация самого процесса... Внимание к каждой его детали сделали этот день настоящим праздником музыки» — Т. Н. Федорова, руководитель ансамбля «Музыкарики», г. Рязань.

Рисунок 2. Завершившая концерт «Аллилуйя» Л. Козна была исполнена всеми участниками концерта

«Впервые принимаю участие в проекте, и я в восторге от того, как все прошло! «Живую» музыку не заменит ни один гаджет, и сегодняшний концерт — яркое подтверждение этому!» — учитель музыки из Рязани.

Рисунок 3. Соавтор методики игры на свирели Э. Смеловой к.п.н. Ю. И. Хлад, автор проекта «Музицирование для всех» И. М. Красильников, дирижер В. В. Ильин и руководители детских ансамблей отвечают на приветствие публики

Список литературы

1. Красильников И. М. Интерактивное музицирование — путь приобщения школьников к продуктивной музыкальной деятельности // В книге: Педагогика искусства и современное художественное образование. Е. М. Акишина, Л. Л. Алексеева, Е. А. Бодина и др. Монография. Руководитель проекта Е. М. Акишина. М.: Творческий центр «Сфера», 2017. С. 168–182.

2. Красильников И. М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. Методическое пособие для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств / 2-е изд., испр. и доп. М.: Экон-Информ, 2009. 211 с.

3. Красильников И. М. Студия компьютерной музыки: методика обучения. М.: Экон-Информ, 2011. 192 с.

4. Лесовиченко А. М., Шефова Е. А. Музыка для способных играть одним пальцем: «Парафразы» А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова и их оркестровая версия в инструментовке Н. Н. Черепнина // Вестник КемГУКИ. 2018. № 42. С. 221–226.