ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВКИ ДЛЯ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Работа руководителя детского оркестра очень сложна и многогранна. Преподавателю оркестрового класса приходится сочетать в своей работе различные стороны деятельности: педагогическую, творческую, воспитательную, он предстает и как дирижер, и как преподаватель по классу музыкального инструмента.

Преподаватель имеет дело с детьми разных возрастных групп, а также различной степени одарённости, ему приходится развивать исполнительские навыки, укладываясь в жесткие временные рамки занятий. Очевидно, что руководитель детского русского народного оркестра должен обладать не только теоретическими знаниями и практическими навыками, но и быть хорошим воспитателем, уметь найти правильный подход к каждому воспитаннику, учитывая его индивидуальные особенности, решать те или иные вопросы в самых различных ситуациях.

Деятельность дирижера детского оркестра во многом идентична деятельности дирижера профессионального оркестра, но есть и специфические моменты, которые отличают их друг от друга. Детский коллектив отличается от профессионального уровнем исполнительского мастерства и условиями своей деятельности, своей творческой жизнью, а главное он отличается функционально, поскольку обучающая функция доминирует, для него главная цель – обучение, а в профессиональном – концертная деятельность. Однако общие принципы деятельности дирижера остаются незыблемыми.

Работа детского коллектива имеет свои особенности. Известно, что внимание детей отличается от внимания взрослых, равно как и восприятие изучаемого материала. Трудность руководителя заключается в том, чтобы, меняя формы и ритм репетиции, не допускать ослабления внимания всех участников. Иногда руководители в погоне за отделкой какой-либо, быть может, и важной детали усиленно и долго добиваются результата от одной группы, совершенно забывая остальную часть оркестра. В таких случаях результат сразу сказывается: ребята начинают скучать, разговаривать между собой, и, главное, теряется необходимый тонус работы, нарушается творческий пульс занятий. Поэтому в детском коллективе важно чередовать разнообразные варианты проведения репетиций. Особенно важно приучить детей работать над оркестровыми партиями дома, точно выполняя задания руководителя по аппликатуре, штрихам и нюансам. Такой метод намного ускорит рост и развитие всего оркестра.

В течение срока обучения дирижер должен держать тесный контакт с родителями, организовывать родительские собрания, общаться после концертов, совместно решать проблемы, возникающие в процессе обучения, непременно сообщать семьям учеников об их успехах и достижениях, а мелкие недоразумения преодолевать, если это возможно, с помощью самих учеников и коллег-педагогов. В глазах воспитанников такой подход к делу только усилит авторитет руководителя оркестра, и непременно положительно отразится на работе коллектива. Также сотрудничество с преподавателями по специальности каждого юного музыканта является залогом успешной работы детского оркестра. Они помогают руководителю оркестра совершеннее изучить оркестровые партии, решить проблемы с аппликатурой и техническими трудностями.

Работа дирижёра детского оркестра начинается дома, до прихода к воспитанникам. Чем лучше и тщательнее подготовится руководитель к занятиям с оркестром, тем большей будет творческая отдача на репетиции. Подготовительная стадия работы начинается с подбора репертуара.

Репертуар является важным средством художественно-эстетического воспитания участников детского оркестра, поэтому грамотно подобранные произведения являются основой творческого роста и перспективой развития всего коллектива. Однако при всём богатстве музыкальной литературы, выбор репертуара для школьного народного оркестра представляет значительные трудности. Важно подчеркнуть, что дирижер детского оркестра должен уметь адаптировать нотный материал с учетом особенностей своего оркестра (переинструментовка, новая аранжировка, обработка и т.д.). Произведения, составляющие репертуар детского оркестра, должны отличаться разнообразием жанров, форм и тематики, что расширяет общий культурный кругозор юных музыкантов, а также влияет на творческий рост как отдельного участника, так и всего коллектива.

Следующий период – работа над партитурой, которую дирижер должен досконально знать. Необходимо продумать приемы и методы разучивания произведения, предусмотреть возможные технические трудности и наметить пути их реализации, определить план репетиционный работы. Какой-либо единой для всех методики работы над партитурой не существует. Это сугубо индивидуальный исполнительский метод, с годами, как и все живое, видоизменяющийся и который зависит от степени знания дирижером изучаемого произведения, особенностей его инструментовки, инструментального состава, а также от личного опыта руководителя.

Условно работу над партитурой можно разделить на несколько основных этапов*.*

Начальный этап работы– ознакомление. Он может иметь разные формы, от прослушивания музыкального произведения в записи, до собственного его исполнения на музыкальном инструменте. На этом этапе необходимо уделить серьезное внимание анализу инструментовки произведения, поскольку в ней – ключ к хорошему звучанию произведения в оркестре. В некоторых случаях нужно сделать так называемую переинструментовку или обработку произведения с учетом инструментального состава своего оркестра.

Второй этап работы над партитурой тесно связан с первым. На этом этапе, изучая партитуру, необходимо заранее продумать ход оркестровой репетиции, определить конкретные задачи, которые должны быть поставлены перед оркестром, например: разбор музыкального текста, качественное звучание тембрового, ритмического ансамбля, работа над фразировкой. Дирижер должен заранее предвидеть ряд трудностей, например: исполнение в высоком или низком регистре, приемы игры, технически сложные места, на правильное исполнение которых сразу рассчитывать не приходиться, а также ансамблевые трудности, такие как совместное ускорение или замедление, начало и прекращение звучания, звуковой баланс. На основе проделанного всестороннего анализа партитуры следует установить темп, агогику, динамику, фразировку, штрихи, отобрав для этого необходимые дирижерские выразительные средства и приемы, создающие необходимый образ и настроение, обеспечивающие управление исполнением.

Заключительный этап – это работа над мануальным освоением произведения. Необходимо правильно выбрать схему тактирования, отметить места, где применяются простое тактирование или особые приемы дирижирования – дробление, фермата, ускорение и другие. Жест должен быть выразительным и точно отражать характер, темп и динамику звучания. Для детского коллектива необходима особая четкость и ясность жестов. Поэтому не следует увлекаться эмоциональной стороной дирижирования в ущерб доступности и убедительности жестов. При работе над дирижерской техникой целесообразно не только знать звучание всего произведения и отдельных голосов, но и напевать отдельные голоса – это может пригодиться на репетиции. Правильно напетая фраза может иногда заменить долгое объяснение руководителя. Ни в коем случае не следует оставлять неясных с точки зрения дирижирования мест, это приведет ко многим неприятностям на репетиции, в результате чего контакт между дирижером и музыкантами будет нарушен. Таким образом, от тщательности предварительной подготовки дирижера зависит эффективность репетиционного процесса, поскольку самостоятельная работа дирижера – одна из важнейших слагаемых успешного протекания обучения детей в оркестровом классе.

Планирование репетиции.

Эффективность работы с детским оркестром, ее качественный уровень во многом зависит и от правильного планирования репетиций. Особенно характерны определенные трудности работы для начального этапа. Руководителю оркестра надо стремиться, чтобы каждое занятие было продуманным, требования к воспитанникам конкретными, каждое повторение мотивированным. Это обеспечивает на занятиях максимальную отдачу. Заблаговременное составление продуманного плана репетиции поможет дирижеру более рационально распорядиться временем и достичь наилучших результатов. Однако проводить все занятия по единому плану нельзя, поскольку структура каждой репетиции может меняться в зависимости от условий, обстоятельств и задач работы. Характер репетиционной работы диктуется конкретными обстоятельствами, с которыми дирижер сталкивается по ходу ее проведения и которые нельзя предугадать. Поэтому успешность репетиции зависит не только от наличия определенных навыков и знания партитуры, но и от умения быстро ориентироваться в обстановке, оценивать встретившиеся трудности и находить пути к их преодолению. Без планирования неизбежно появляются стихийность, разбросанность и самотек репетиции. Репетиция может неожиданно затянуться или, наоборот, закончиться быстро, так как без ее плана что-то может выпасть из поля зрения руководителя, оказаться забытым.

Действия руководителя на репетиции не должны казаться случайными и непоследовательными, так как это негативно сказывается на настрое детей на серьезную творческую работу, и, в конечном счете, на творческом росте коллектива. Дирижеру необходимо ясно представлять задачи, которые он должен решить в процессе работы с оркестром на каждом конкретном занятии. Задачи эти должны быть понятны всем юным оркестрантам.

Планирование репетиции, также, во многом зависит и от степени сложности играемого и разучиваемого репертуара. Для работы лучше брать пьесы в сочетании «легкие - трудные», «быстрые - медленные». На легких пьесах оркестр как бы разыгрывается. Трудная пьеса требует повышенного внимания, существенных затрат эмоциональной и физической энергии. Постоянная смена пьес по темпу, характеру, динамике способствует поддержанию у детей интереса к игре в оркестре и позволяет избежать чрезмерных нервных и физических нагрузок. Начинать репетицию можно с работы над техническими трудностями, ансамблевым исполнением отдельных групп инструментов, а затем перейти к произведениям, с учетом степени готовности каждой пьесы.

Если работа над пьесой только начинается, то нужно поговорить о композиторе, о содержании и особенностях сочинения. Необходимо уяснить воспитательные и познавательные стороны данного произведения, отметить музыкально-технические трудности, которые могут возникнуть как при первом знакомстве, так и в процессе работы. Если произведение уже изучалось ранее, нужно четко представить, чему посвятить предстоящую репетицию, какие сложности преодолеть. При этом следует учитывать, с какой целью изучается то или иное произведение: для концертного исполнения, в порядке ознакомления или для приобретения конкретных художественных и технических навыков. Таким образом, наличие плана проведения репетиции является одним из условий, способствующих успешности репетиционной работы.

При составлении плана необходимо учитывать:

* исполнительский уровень оркестра;
* количество репетиционных часов;
* сложность произведения;
* условия работы;
* подготовленность нотного материала.

«*Составляя план работы, дирижер должен, прежде всего, решить два кардинальных вопроса*, - пишет И.А. Мусин, - сколько *времени уделить для работы над каждым произведением (в том числе над отдельными разделами и эпизодами произведения); какими методами работать, чтобы в отведенный срок получить наилучшие результаты. Однако предварительное планирование времени репетиции имеет ориентировочный характер. Его назначение – установить первый «набросок» репетиции, внимательнее отнестись ко всем «мелочам», которые могут снизить эффективность работы. Примерный временной план будет уточняться, и изменяться в процессе обдумывания дирижером самой методики проведения репетиции»*

Помимо тщательной профессиональной подготовки от руководителя требуется умение использовать психологические факторы воздействия, стимулировать увлеченность, интерес. Большую роль в творческом росте коллектива играет манера общения дирижера с участниками оркестра. Желательно, чтобы форма общения дирижера была дружественной. Оркестр бывает более внимателен, когда дирижер произносит свои замечания по существу и авторитетно, обычным, почти тихим голосом. Если дети видят, что замечания дирижера объективны и направлены только на улучшение качества исполнения, они не станут сердиться на то, что их поправляют. Однако некоторые учащиеся могут оказаться более ранимыми, чем остальные, и потому неспособными воспринимать замечания без чувства личной обиды. Дирижер, разбирающийся в психологии, уже после нескольких репетиций поймет, на кого из детей можно воздействовать критикой, а на кого – только мягким обхождением. Юные оркестранты должны чувствовать, что их уважают, им доверяют, но от них и требуют. Дружеская требовательность и справедливая строгость лучшая основа взаимоотношений. Чрезмерная официальность в обращении не привлекает детей к дирижеру.

Групповые занятия.

Большое значение для детского народного оркестра приобретают групповые репетиции. Начинать сразу с общих оркестровых репетиций, особенно в начале учебного года, не рекомендуется. Групповые занятия являются промежуточным звеном, и, хотя занимают дополнительное время, они облегчают проведение общих репетиций, помогают быстрому освоению произведений. Метод проведения репетиций по группам или партиям оркестра значительно ускоряет процесс разучивания, дает лучший результат в отношении правильности исполнения, придает большую организованность занятиям и тем самым вызывает чувство творческой удовлетворенности.

Групповые занятия в течении учебного года могут устраиваться лишь периодически, в связи с необходимостью проработки встречающихся в новом репертуаре трудностей. В процессе работы над произведением групповые занятия дают следующие возможности:

* детально работать над нотным текстом (уточнить единую аппликатуру, штрихи);
* формировать навыки темповой и ритмической слаженности, динамической гибкости;
* работать над каждой фразой, достигать наибольшей выразительности, чистоты интонирования;
* «отшлифовывать» технические трудности;
* достигнуть ансамблевой гибкости, т.е. полной согласованности своих действий с другими участниками группы;
* совершенствовать исполнительские навыки;
* экономить репетиционное время общих репетиций.

В процессе подготовки работы с оркестром часто возникает вопрос – когда следует переходить от групповых репетиций к общим оркестровым? Однозначного ответа здесь не может быть, поскольку это зависит от многих причин, в частности, от индивидуальных способностей и прилежания каждого юного музыканта в изучении оркестрового репертуара, а также от того, когда учащиеся младших классов твердо овладеют навыками игры на инструменте.

Настройка оркестровых инструментов.

Немаловажным элементом в подготовке детского оркестра к репетиции является настройка музыкальных инструментов. Этот период работы требует значительного времени и внимания и является ответственным моментом.

Руководитель должен владеть необходимыми знаниями и уметь самостоятельно настраивать струнные инструменты, так как чистый строй

инструментов способствует лучшему качеству исполнения произведений. При хорошо настроенном оркестре легче определить фальшивые ноты в той или иной исполняемой партии. Необходимо приучать учащихся оркестра, с большой ответственностью относиться к строю своих инструментов, а также умению самостоятельно настраивать инструменты. От учеников старших классов нужно терпеливо и настойчиво требовать самостоятельной настройки инструментов. Дирижер должен лишь проверить и подправить строй инструментов, разумеется, до начала репетиции.

Подготовка оркестра к репетиции.

Общие репетиции являются основным видом работы с оркестром, на них происходит главный процесс создания необходимого звучания. Для того чтобы занятия в оркестровом классе проходили успешно и интересно, дирижер должен подготовить коллектив к репетиции. Здесь встречается немало трудностей, как больших, так и малых. Руководитель может заранее предусмотреть с чего начинать репетицию, сколько работать по частям и в целом. Однако ход занятия может потребовать от руководителя определенной гибкости в отклонении от плана (например, для оживления работы, сосредоточения внимания на непредвиденных вопросах). Отсюда одно из важнейших требований методики проведения занятий с детским оркестром – умелое сочетание активной работы и отдыха. Минуту отдыха можно использовать для беседы об исполнении произведения, рассказа об образах природы, произведениях живописи или литературы, ассоциативно связанных с исполняемой музыкой или обсудить текущие вопросы работы оркестра.

В начале репетиции можно производить разыгрывание оркестра коллективными упражнениями, после чего, переходить к работе над произведениями. На репетиции важно постоянно поддерживать интерес детей. Так, например, чтобы «взбодрить» коллектив, можно хотя бы один эпизод из готовящейся пьесы сыграть в темпе, ярко, как перед аудиторией на концерте. В работе с оркестром необходимо не разбрасываться по мелочам и не пытаться решать все задачи сразу, хотя в последнем условии, может быть и проявляется профессионализм опытного дирижера. В каждодневной репетиционной работе дирижер занимается решением конкретных проблем, связанных с трудностями разучиваемой партитуры.

Необходимые требования, предъявляемые дирижеру детского оркестра в процессе репетиционной работы.

1. Дирижер должен уметь замечать технические ошибки и неточности исполнения:
   * звуковысотные;
   * интонационные;
   * ритмические;
   * артикуляционные;
   * неровность темпа и внутридольного движения;
   * несоответствие динамики характеру звучания;
   * отсутствие звукового баланса между группами и голосами оркестра.
2. Дирижер должен находить причину неточности исполнения:
   * результат случайности, невнимательности исполнителя;
   * следствие ошибки в нотном тексте;
   * результат неточности технического приема дирижирования;
   * результат технологических трудностей (быстрый темп, ритмические сложности, чтение с листа, сложность музыкального языка произведения).
3. Дирижер должен уметь находить средства для устранения недочетов исполнения:
   * путем изменения технического приема дирижирования, сделав тактирование более четким и ритмичным;
   * путем более конкретного руководства голосами, нуждающимися в устойчивом определении ритма дирижером;
   * путем специальных приемов репетирования (игры в замедленном темпе, проработки по отдельным группам и голосам и пр.).
4. Дирижер должен уметь пользоваться речевыми формами общения с оркестром:
   * для объяснения музыкантам их исполнительских задач;
   * для того, чтобы дать краткий анализ структуры музыкального построения;
   * для объяснения образно-эмоционального содержания музыки;
   * для того, чтобы создать у исполнителей соответствующий настрой.
5. Дирижер должен уметь правильно организовать репетиционную работу:
   * находить наиболее эффективные методы для достижения требуемого результата исполнения (репетирование по голосам и группам, в определенном сочетании голосов, в замедленном темпе, по пультам и т. п.);
   * правильно распределять время репетиции;
   * находить места произведения, требующие специальной работы.

Работа над музыкальным произведением.

Важную роль в процессе развития оркестровых навыков играет работа над музыкальным произведением. В процессе этой работы важно раскрыть перед учащимися богатые возможности ансамблевой игры в познании классической, народной музыки, воспитать чувство органической потребности игры в коллективе. Способы и методы разучивания произведения с детским оркестром разнообразны.

Можно выделить три основных метода.

Метод дирижёрского показа – основной, но достаточно сложный для оркестра, когда участники еще слабо владеют инструментами, не могут быстро реагировать на разнообразные дирижерские жесты. Однако руководителю необходимо с самых первых репетиций приучать участников к пониманию дирижерских жестов и следованию им в исполнении: ведь на концерте дирижирование – единственный способ управления оркестром.
Дирижеру надо выработать в себе навык постоянного контакта с исполнителями, показ предварять взглядом, призывающим приготовиться к игре, настроиться на нужный характер музыки. Взглядом можно оценить, как исполнено какое-либо место, выразить неудовлетворение игрой или похвалить. Дирижеру нужно уметь охватить и контролировать сразу много компонентов исполнительской деятельности оркестра, выделить главное, знать, кому в данный момент его показ нужнее всего.

Метод объяснений, непременное условие которого лаконичность и разный характер объяснений в зависимости от уровня оркестра и от этапа репетиции. Должны делаться замечания, если они касаются исправления ошибки в тексте, особенностей формы, характера музыкального движения, содержания того или иного раздела произведения. Метод объяснения на репетициях существенно и постоянно дополняет дирижерский показ, особенно в работе с менее подвинутым оркестром. Нужно стараться, чтобы объяснения были понятными, образными.

Метод слуховой наглядности – это показ голосом или на инструменте, как нужно сыграть. Он хорошо помогает достичь требуемого звучания. Пользоваться им, однако, следует осторожно и не часто, не приучая оркестрантов к копированию. Показ, особенно на инструменте, должен быть уверенным, ясным, а для этого необходима подготовка.

Работать над произведением нужно по частям, вначале в медленном темпе. Руководитель обязан точно определить и ясно объяснить оркестрантам исполнительские задачи, путем многократного повторения добиваться нужного звучания. Каждое новое проигрывание не должно быть механическим повторением, а должно корректироваться руководителем, постепенно приближаясь по звучанию к предварительному замыслу.

При работе с оркестром дирижер должен придерживаться следующих правил:

* + неуклонно требовать дисциплины (учащиеся должны правильно сидеть, держать инструмент, не вести посторонних разговоров, начинать и прекращать игру по знаку дирижера, не играть при остановках оркестра), слушать указания, адресованные любому участнику;
  + вести репетицию ровно, спокойно, терпеливо, без грубости и раздражения, ни в коем случае не оскорблять достоинство юных музыкантов, не повышать на них голос, стремиться раскрыть лучшие качества в любом участнике;
  + неустанно заботиться о чистоте строя;
  + не работать долго с одним исполнителем или группой – это расхолаживает других и рассеивает внимание, (с солистами и группами лучше работать отдельно, назначая индивидуальные или групповые репетиции);
  + во время исполнения произведения останавливать оркестр лишь в необходимых случаях, обязательно объясняя при этом причину остановки, так как частые остановки нарушают творческую атмосферу репетиции, утомляют коллектив и рассеивают внимание.

Концертное выступление.

Самым наглядным показателем, итогом учебно-воспитательной работы с детским оркестром является его концертное выступление. Это очень ответственный момент в жизни каждого коллектива. Успех концерта зависит от многих причин, здесь и достигнутый оркестром исполнительский уровень,

и настрой коллектива, степень подготовки к данному концерту, и акустика зала, состав аудитории, ее реакция на исполнение и т. д.

Для публики концерт начинается с выхода оркестра на сцену, поэтому очень важным в выступлении оркестра является четкий выход, посадка оркестра и уход со сцены. Дирижеру необходимо научить детей красиво, собранно, в едином темпе выходить и уходить со сцены, одинаково держать инструменты, сохранять интервал между собой, а также делать совместный поклон.

Большое значение для концерта имеет внешний вид учащихся. Необходимо договорится с детьми о форме одежды, поскольку внешний вид, организованное движение по сцене, дисциплина и порядок значительно повышают эффект выступления, создают творческую атмосферу, что отражается на качестве исполнения.

Во время исполнения все внимание юных музыкантов должно быть сосредоточено на дирижере. Надо объяснить, что собранность помогает лучше исполнить намеченный замысел, поэтому глаза их не должны «блуждать» по залу, отыскивая знакомые лица. Все внимание должно быть сосредоточено на исполнении. Разумеется, этому необходимо учить с первых репетиций оркестра. Чтобы не создавать нервозную обстановку перед выступлением, дирижеру не следует допускать недоброжелательных мелочных замечаний и окриков, быть уверенным и спокойным. От этого зависит дальнейшее настроение всего оркестра. Каждое выступление оркестра полезно обсудить всем коллективом на ближайшем занятии. Обсуждение следует организовать таким образом, чтобы дети могли сами проанализировать и критически оценить свое выступление. Дирижер, обобщая обсуждение, обязательно должен отметить как положительные, так и отрицательные стороны выступления, а также сделать рекомендации на будущее. Все это необходимо для развития инициативы юных исполнителей и их творческого и ответственного отношения к концертным выступлениям.