

**МКУ «Управление образования»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»**

**«Работа над строем во время репетиции в духовом оркестре»
(из опыта работы)**

Автор: Зайцева Ольга Сергеевна,
педагог дополнительного
образования

**Рубцовск
Сентябрь, 2022 год**

Работа над строем во время репетиции в духовом оркестре

Введение

Оркестр – самый комфортный и эффективный вид коллективного творчества для всех (А.Л. Дудин); коллективная форма игры, в процессе которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения. Исполнение в оркестре предусматривает не только умение играть вместе. Здесь важно другое – чувствовать и творить вместе.

Единство художественных намерений, единство эмоционального отклика на исполняемое, вдохновенная игра всех – вот чем характеризуется оркестровое искусство. Только тогда музыка может выполнять свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда обучающиеся научатся по-настоящему слышать и понимать её. Музыка способна воздействовать на всесторонне развитие оркестранта, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего мира, к активному мышлению.

Оркестр – это не просто несколько десятков людей с различными музыкальными инструментами в руках. Это великое содружество музыкантов. Взаимопонимание, чувство локтя вырабатывается в оркестре не за один день, а годами. Игра в оркестре воспитывает у исполнителя ряд целых профессиональных качеств – она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. В результате длительного контактирования оркестранты обмениваются опытом, знаниями, отчего каждый становится богаче как специалист. Менее яркие в профессиональном отношении исполнители подтягиваются до уровня более сильных, под влиянием партнеров активнее развивается художественный вкус участников оркестра.

Настройка и разыгрывание.

Хорошо настроенный оркестр существенно влияет на качество исполняемых произведений. Предварительная настройка необходима для приведения к единому эталону высоты всех инструментов оркестра с целью чистого интонирования. Чаще всего для этого выбирается самый низкий инструмент и по его ноте си-бемоль второй октавы настраиваются все остальные. Этот прием не является наиболее целесообразным, поскольку приходится понижать, строй всего оркестра, что в свою очередь приводит к нарушению строя многих инструментов, особенно в верхнем и нижнем регистрах. Для лучшей настройки оркестра следует применять тюнер.

Предварительная настройка оркестра начинается с приведения всех инструментов к чистому унисону, от которого настраиваются октавы, затем квинты, снова октавы и квинты и так далее. Каждая репетиция обязательно начинается с совместного разыгрывания. Система упражнений для разыгрывания включает в себя мажорные и минорные гаммы, арпеджио, мелодические

интервалы, фразы и, наконец, мелодия. В обязательном порядке уделяется время коллективному проигрыванию гамм не только всем оркестром, но и отдельно составом вторых голосов, добиваясь прежде всего стройности, а также ровности, мягкости и вырабатывая на гаммах разнообразные штрихи (*staccato*, *legato*, *tenuto*, акценты – как в отдельности, так и в их комбинациях). Проигрывание гамм и упражнений из школ коллективной игры на духовых инструментах, как известно, практикуется в самодеятельных коллективах. Это следует умело сочетать с репетиционной работой над репертуаром, подбирая его от простого к более сложному.

Важным элементом в разыгрывании оркестра является исполнение интервалов, аккордов, гармонических последовательностей или кадансов. Аккордово-гармоническая настройка способствует развитию гармонического интонирования.

Разыгрывание часто заканчивается исполнением несложного фрагмента хорошо знакомого оркестрантам музыкального произведения в замедленном темпе. При этом уточняется строй отдельных звуков в аккордах или звуковысотный строй инструментов.

На настройку и разыгрывание отводится не менее 15 минут перед началом репетиции или выступления.

Работа над произведением.

Важное значение имеет темп репетиции. Практика показывает, что необходимо избегать лишних остановок, которые расхолаживают и утомляют оркестр, приводят к потере творческого интереса к произведению. Остановка во время репетиции всегда должна быть обоснована. Остановив оркестр и дождавшись тишины, руководитель обращается к исполнителям, кратко, доступным языком излагая замечания.

Разбор трудных пьес, отработку технически сложных фрагментов обычно проводится в первой половине репетиций. Заканчивается занятие, как правило, повторением готового материала, пьесами, особо любимыми оркестром.

Работа над новым произведением начинается с ознакомления участников оркестра с музыкальным материалом. Руководитель знакомит участников с произведением в собственном исполнении или включает аудио или видео, запись. Рассказывает об авторе, характере и содержании пьесы. Обращает внимание музыкантов на особенности музыкального языка, стиля произведения, а также на динамические оттенки, ритм, штрихи, структуру произведения, с исполнительским замыслом и т.п. При проигрывании пьесы обращает внимание на трудные оркестровые эпизоды.

Для лучшей ориентации оркестрантов в партитурах руководитель-педагог использует цифры.

Если произведение спокойное по движению, то его прочтение возможно в установленном автором темпе. С технически сложными пьесами необходимо знакомиться в замедленном темпе, чтобы оркестранты могли лучше разобраться в отдельных деталях пьесы. Необходимо при этом с самого начала указывать на всякие проявления фальшивого интонирования, искажения нотного текста.

Услышать фальшь не так сложно, — труднее определить, у какого она инструмента.

Если коллектив достаточно подготовленный, то кратко излагаются необходимые сведения об авторе, содержании произведения, характеризуются особенности произведения и ставятся задачи, которые необходимо решить для качественного исполнения музыкального произведения. Затем произведение проигрывается с оркестром полностью, без остановок, чтобы участники коллектива получили общее представление о нем. Следующий этап – решение чистого исполнительства и поиск выразительных средств.

Для более подготовленного музыкального коллектива отводится некоторое время для индивидуального просмотра и предварительного освоения музыкантами своих партий, после чего произведение проигрывается полностью и по возможности без остановок. Затем оркестрантам предлагается самостоятельно определить содержание произведения, характер тем, разработки, особенности фактуры и т. д. и наметит план действий по его освоению. Руководитель направляет эту работу, при необходимости её корректирует.

Индивидуальное и групповое изучение партий.

Вторая стадия репетиционного процесса — детального изучения произведения — начинается с индивидуального изучения каждым музыкантом своей партии. На репетиции индивидуальное разучивание партии проводится под руководством дирижера. К этой работе можно подключить и более подготовленных участников. Руководитель выделяет сложные места, уточняет штрихи и поручает им отработать партии с остальными участниками эстрадного оркестра или ансамбля. На этой стадии основное внимание следует уделять правильному прочтению нотного текста, чистоте интонирования, соблюдению штрихов и динамических оттенков. Как правило, разучивание партии проводится в медленном темпе, чтобы исполнитель смог отметить сложные в исполнительском отношении места (сложный ритмический рисунок, пассаж, неудобная аппликатура и т. д.) и детально проработать их, постепенно устраняя недостатки своего исполнения. Нельзя допускать механического проигрывания партии без ясного представления о ее технических и художественных особенностях.

С первых занятий следует уделить серьезное внимание формированию тонкого чувства ритма, владению различными штрихами, специфическими способами звукоизвлечения, что поможет музыканту художественно и технически правильно исполнять партию. Индивидуальное освоение партии служит важной основой для перехода к следующим стадиям работы над произведением, поэтому руководитель должен самым тщательным образом проработать музыкальный материал, решить задачи этой стадии репетиции, чтобы на следующем этапе не возвращаться к ним.

Следующая стадия репетиционного процесса — освоение произведения по группам. Здесь решаются задачи достижения исполнительского ансамбля в партиях, группах (темповая, ритмическая, агогическая и динамическая согласованность), совершенствования необходимых исполнительских качеств и приемов выразительности и т. д. Сыгранность, то есть слаженность группы вторых голосов, стройность ее звучания, чувство ансамбля (умение слышать друг друга в

совместном исполнении) и, наконец, умение «понимать руку» руководителя и правильно реагировать на его указания – все это предопределяет полноценную работу коллектива в целом.

В работе над пьесами следует отдельно заниматься с группой аккомпанемента, приучая оркестрантов слышать друг друга в аккордах и аккомпанирующих рисунках и тщательно добиваясь чистоты строя. Для отработки чистоты строя необходимо освоение различных аппликатур – основной и дополнительной, владение «амбушурной техникой» (умение губами «подстраивать» отдельные неточные звуки). С особой осторожностью следует отнестись к подстройке с помощью выдвигания отдельных кронов. Эта мера возможна только в масштабе целого оркестра, при общей подготовке инструментария к работе.

В зависимости от уровня исполнителей и степени сложности музыкального произведения и состава оркестра коллектив делится на различные группы — ритм-группу, духовую группу в ансамблях, ритм-группу, группу саксофонов, труб и тромбонов в оркестрах. Эти группы в необходимых случаях могут делиться на более мелкие и даже смешанные фактурные группы, что особенно важно при работе над произведением, которое содержит значительные художественные и технические трудности, а уровень подготовки большинства исполнителей в коллективе средний или низкий. К работе с такими группами могут привлекаться опытные участники с целью контроля и оказания помощи более слабым участникам в овладении ими необходимыми для воспроизведения данной пьесы исполнительскими приемами. В случае повторения однотипных ошибок с отдельными исполнителями следует провести дополнительные индивидуальные занятия.

После того как будут решены исполнительские задачи в небольших группах, они объединятся в более крупные для продолжения совершенствования исполнения, при этом уделяется внимание достижению более совершенного ансамбля, штрихов, фразировки, чистого интонирования.

Наиболее эффективна методика проведения групповых занятий следующая. В начале занятия перед группой ставятся исполнительские задачи, определяются пути их решения и начинается учебно-тренировочная работа по изучению отдельных фрагментов пьесы, как правило, под началом более опытного оркестранта. Это способствует формированию навыков самостоятельной работы музыкантов в ансамбле. Затем работу с отдельными группами проводит руководитель оркестра. Под его руководством отрабатываются художественные элементы произведения, исполнение доводится до необходимого уровня, группу сплачивается как исполнительская часть оркестра.

Завершающая стадия репетиционного процесса — объединение групп в единый исполнительский ансамбль. На общих репетициях оркестра решаются следующие исполнительские задачи: окончательно устанавливаются темп, динамические оттенки, фразировка, штрихи, звуковое равновесие групп, чистота интонирования. Главное внимание отводится отработке художественных элементов произведения, приемам передачи мелодической линии от одного инструмента к другому, от одной оркестровой группы к другой, добиваясь исполнительского ансамбля в широком смысле слова.

Заключение

Успешность репетиций во многом зависит от умения дирижера общаться с коллективом. Практика показывает, что в работе с оркестром необходима принципиальность, настойчивость, требовательность и терпение.

Руководитель коллектива должен быть всегда корректным, требовательным на репетициях и простым, человечным в общении во внеучебное время. Здесь уместно привести слова известного дирижера Бруно Вальтера, который так говорил об этой важной стороне дирижерского облика: «Сам дирижер не создает музыку, он делает это с помощью других, которыми он должен уметь руководить посредством жестов, слов, воздействием своей личности. Результат зависит исключительно от его способности руководить людьми. Здесь врожденный талант играет решающую роль — речь идет о способности утвердить свою волю, влияние своей индивидуальности, — и эту черту следует развивать постоянным трудом, используя повседневный опыт. Человек, не обладающий авторитетом, лишенный динамической волевой устремленности, не может занять прочное положение, даже если у него есть музыкальный талант, способности и знания. Он с высоким мастерством сумеет выразить себя, свои чувства на рояле, на скрипке, но никогда не превратит оркестр в инструмент, который ему подчиняется».