Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Методическая работа

«Работа над художественными образами в оркестровом классе народных инструментов»

Автор: Димеева Расиля Маликовна

преподаватель народного отделения

Приютово 2020 г.

«Неслучайно же все крупные музыканты композиторы и исполнители отличались большим духовным кругозором, проявляли живейший интерес ко всем вопросам духовной жизни человечества... То, что музыкант приобретает в познании, высказывается им и в творчестве или исполнительстве» (Г. Нейгауз).

Наряду с симфоническим оркестром широкое распространение в нашей стране получило коллективное исполнительство на народных инструментах. С оркестрами народных инструментов в разное время работали: Н. Голованов и Д. Осиповы, В. Смирнов, В. Дубровский, В. Гнутов, Н. Калинин (Государственный академический русский народный оркестр имени Н. Осипова), П. Алексеев, В. Смирнов, А. Гаук, Г. Столяров, И. Аносов, Г. Рождественский, В. Федосеев, Н. Некрасов (Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения), В. Кацан, Н. Селицкий, А. Нечипоренко, Г. Дониях, В. Попов (Русский народный оркестр имени В. Андреева). Широкую известность получили дирижеры — руководители народных коллективов В.Зозуля, (оркестр «Русские узоры»), А. Полетаев (Русский камерный оркестр «Боян»), И. Обликин (оркестр хора имени Пятницкого, А. Рыжкин (оркестр хореографического ансамбля «Берёзка»), В. Гридин (Государственный русский ансамбль «Россия»).

Оркестр народных инструментов - оркестр, в состав которого входят наиболее распространенные народные музыкальные инструменты. Оркестры народных инструментов чрезвычайно распространены в России как в профессиональной, так в самостоятельной области.

Оркестр - это школа эстетического и нравственного воспитания культуры на народных традициях.

Оркестр - это школа внимания, коллективного творчества, личной ответственности и дисциплины.

Оркестр - это мостик в большую музыку и культуру. Знакомство с лучшими образцами музыкального творчества. Он служит основой формирования музыкального вкуса. Учебная работа должна быть направлена прежде всего на воспитание профессиональных качеств участников оркестра, которые должны научиться:

1. правильно играть свои партии,
2. хорошо читать с листа,
3. играть по руке дирижера выполнять его требования,
4. слушать звучание каждой группы отдельно и всего оркестра в целом.

Воспитательной задачей учебного оркестра является увлечение участников в творческий процесс и оказание воздействия на их внутренний мир, художественно- эстетическое и нравственное развитие, формирование вкусов, поощрение творческой инициативы.

Применение различных форм и методов - обязательное условие проведения музыкального образовательной работы.

Основу оркестра русских народных инструментов составляют музыкальные инструменты: балалайки, домры, баяны, аккордеоны, гусли, шумовые и ударные инструменты.

Цель нашей работы: научить ребят игре на народных инструментах, воспитывать любовь и бережное отношение к русскому народному творчеству, к национальному творчеству нашего государства, развивать творческие способности, музыкальный вкус, общую культуру личности.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

* выработать умение и навыки правильной игры на народных инструментах;
* дать основы музыкальной грамоты;
* воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение;
* развивать эстетические, музыкальные, творческие способности, фантазию, воображение;
* познакомить с творчеством знаменитых композиторов, с заслуженными исполнителями музыкальных произведений на народных инструментах;
* дать понятие о музыкальных стилях.

Главная задача руководителя оркестра состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый запас увлекательной информации о народных инструментах, с помощью которой он сможет заинтересовать детей и побудить еще с большим интересом заниматься в оркестре.

К каждому ребенку нужно найти свой собственный подход. Как правило, дети обычно любознательны, пытливы, открыты для внешних впечатлений и воздействий; почти все их интересует, привлекает внимание. Этим «рычагом», созданным самой природой, следует постоянно пользоваться в обучении вообще и на музыкальных инструментах в частности.

Музыка может изображать окружающий мир, людей, животных, разнообразные явления и картины природы. Преподавателю надлежит раскрывать, иллюстрировать выразительно - изобразительные возможности музыки. Выдумка, творческая фантазия и изобретательность преподавателя - музыканта ни чем не ограничены, кроме, естественно, здравого смысла, практической целесообразности и профессиональной деятельности педагога. В любом случае, если удастся вызвать интерес учащихся – и не только вызвать, но и поддержать его в течение нужного времени, - необходимые предпосылки для успеха будут созданы.

Однообразная, монотонная деятельность приводит детей к быстрому наступающему утомлению, и тому состоянию, которое определяется у детей словом «скучно». «Все жанры хороши, кроме скучного», говорил некогда Вальтер. Слушание музыки, пение в ансамбле или хоре, музыкальные викторины, игра в ансамбле - это не полный перечень различных видов музыкальной деятельности. Трудно сказать, какой из них более важен, какой менее. Очевидно, важнее всего то, насколько умело и квалифицированно они применяются.

Одно из таких интересных и увлекательных возможностей является игра в оркестре. Мы знаем, что оркестр - это вид совместного музицирования. Начинать занятия надо с доступных детям произведений, в игре которых технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а всё внимание направляется на художественные цели. Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями. Под синхронностью оркестрового звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков и пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств оркестра - единого понимания и чувствования партнерами темпа и ритмического пульса.

В области темпа и ритма индивидуальности исполнителей сказываются очень отчётливо. Незаметное в сольном исполнении легкое изменение темпа или незначительное отклонение от ритма при совместной игре может резко нарушить синхронность. Малейшее нарушение синхронности при совместной игре улавливается слушателем. Музыкальная ткань оказывается разорванной, голосоведение гармонии искажается. Игра в оркестре помогает музыканту преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне жёсткий ритм; помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, многообразным.

Эти задачи и проблемы систематически ставятся и решаются на уроках оркестра русских народных инструментов.

В этом году в репертуаре оркестра было три произведения, одно из которых была представлена на открытом уроке - это русская народная песня в обработке А.Зверева «Как при лужку, при лужку».

Казачья песня. Восходит к стихотворению Александра Дуропа «Казак на родине» (опубликовано в 1818г., в 1830-е появилась в песенниках, а затем, уже как песня «Ой, при лужку, при лужку – в фольклорных записях), при этом от первоначального авторского текста осталось очень мало, и финал был изменён.

Песня использована в фильме «Свадьба в Малиновке» о Гражданской войне на Украине.

Эта песня популярна и по сей день, она исполняется ведущими коллективами нашей страны. Это и Русский народный оркестр им. В. Андреева, ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Русский казачий хор и многими другими коллективами.

Цель:

Познакомить детей с жанром русской народной песни, на примере песни" Ой при лужку". Раскрыть векторную направленность ее образного содержания.

Задачи:

1. Приобщение учащихся к русской музыкальной культуре, знакомство с жанром русской песни
2. Закреплять инструментально - исполнительские навыки
3. Развитие целостного мировосприятия мировосприятие учащихся, развитие эмоционально-осознанного восприятия музыки

Работа над музыкальным произведением:

1. Проигрывание произведения от начала до конца.

2. Разбор по частям, характеристика образов.

Особое внимание следует обратить на то, что песня изложена в форме вариаций и в сознании ребят легко можно «нарисовать», и представить яркие образы (картины). Работая над произведением, опираясь на текст песни и характер вариаций, сразу выделяем три конкретных образа.

Первый образ (приложение рис 1.)

Учащиеся зачитывают текст 1- 2 куплета, которые характеризуют настроение данного отрывка - образ коня на фоне природы. Работая над музыкальным текстом, следует обратить внимание на красивое и изящное проведение темы у домровой группы, которые рисуют картину бескрайних просторов и богатство нашей природы. Дополняет и поддерживает эту тему ровный аккомпанемент балалаечной группы, который придает национальный колорит. Немаловажная роль отводится ударнику, в задачу которого входит: своим ритмическим рисунком поддержать изящество темы и в тоже время передать настойчивое «цоканье» копыт, которое сохраняется на протяжении всего произведения.

Второй образ (приложение рис.2)

Образ объединяет 3-4 куплеты, которые ярко подчёркиваются вариациями. Это образ «казака на коне». Здесь необходимо обратить внимание на смену динамических оттенков и смену ритмического рисунка. Фактура становится очень богатая и насыщенная. В этой части добавляется еще один инструмент - бубен. Он вносит новое настроение и окраску.

Один из важнейших моментов - работа оркестра по группам. Здесь на руководителе лежит большая ответственность - научить ребят слышать не только тему произведения, но и как это тема переходит от одного инструмента к другому. Как изменяется и обогащается аккомпанемент, приближаясь к кульминации произведения.

В работе над кульминацией этого произведения я нашла возможность обратиться к своей педагогической копилке и применила в работе с оркестром «ролевую игру».

«Ролевая игра»

Очень интересный момент - ролевая игра. Одному из учащихся было предложено встать на место дирижера и отработать момент кульминации. Каково же было удивление, когда ученик относительно справившись с функциями дирижера - не услышал кульминации в исполнении оркестра. Когда стали разбирать, почему так случилось, оказалось, что причина была в том, что дирижер недостаточно выразительно показывает кульминационные моменты, поэтому и оркестр прозвучал тускло и не ярко. Этот момент ещё раз подтверждает, то, что точное воспроизведение нотного текста еще нельзя назвать творчеством. В нотной записи, которая, как известно, несовершенна, композитор запечатлевает целый мир, созданный воображением. Дирижёр должен чувствовать этот мир, отлично знать авторскую партитуру, отчётливо представлять творчески новое, что вносит он и в исполнение, ясно дать понять об этом музыкантам оркестра. Все это создает благоприятные условия для слияния авторской и исполнительской мысли.

Оркестровое музицирование требует одинаковой собранности от всех исполнителей, которые охотно включаются в творческое состояние, если стимулировать их художественную инициативу.

Передать эмоциональное состояние, добиться требуемого дирижер может при помощи жеста, взгляда, слова (пения, как варианта слова).

Восприятие музыкантами оркестра, эмоций дирижера как своих собственных -является основой творческого процесса. Дирижёр должен быть интересен и вызывать у них вдохновение, только тогда оркестр становится соавтором интерпретации.

Третий образ (приложение рис.3)

«Встреча казака с казачкой» - это третий образ в пьесе. Обращаем внимание на динамический спад. Фактура становится более прозрачно. Чтобы тема у домр прозвучала более трепетно и выразительно необходимо обратить внимание, при работе по группам, на качество тремоло у струнных инструментов, которая должна быть густым, насыщенным в любом динамическом уровне. Спокойный, аккуратный аккомпанемент у балалаечной группы и в тоже время на устойчивую педаль и ровное меховедение у баянов.

Обучая оркестрантов игре по руке дирижера, когда точка в дирижерском жесте совпадает с началом звучания у исполнителей, следует помнить, что у баянов начало звучания как правило, запаздывает. Это связано с конструкцией инструмента, для которого необходимо хоть минимальное, но дополнительное время, чтобы привести голосовую пластинку в движение.

Кроме того, учащиеся играют на баянах плохого качества, с плохим «ответом», голосом. Следовательно, от исполнителя на баяне необходимо требовать полной мобилизации внимания при игре по дирижерской руке, требовать хорошего звучания своего инструмента, игры в оркестровом классе только на одном и том же баяне.

Начало звучания у струнных часто опережает долю и точку дирижера. Работая над динамическим ансамблем, важно сбалансировать звучание оркестра и его отдельных групп, при котором аккомпанемент гибко следовал бы за мелодией, не заглушая её (принцип главного и второстепенного).

Несмотря на однообразный ритмический рисунок, партия ударника исполняется согласно образам, созданных на уроке. Произведение заканчивается мощной кодой, которая требует от учащихся особой концентрации внимания и четкого исполнения по руке дирижера.

Отработав отдельно каждый фрагмент, ещё раз оговариваем моменты, на которые стоит обратить внимание при итоговом исполнении произведения и на концертном выступлении. Достижение полноценного ансамбля, ощущение единого темпа, фразировки, ритмической точности, синхронности в игре полностью зависит от дирижёра, его умения передать свои исполнительские намерения оркестрантам.

Учитывая степень подготовки исполнителей сложность произведения и время, отведенное на его изучение, дирижер обязан использовать различные формы работы с оркестром.

1.Общеоркестровая репетиция (основная форма работы с оркестром)

2. Индивидуальные занятия

3. Групповая форма работы

Основными методами работы являются:

1. дирижерский показ (движение рук, мимика)
2. словесные пояснения (пение как вариант слова)

В некоторой методической литературе показ фраз при помощи пения, или игре на каком- либо музыкальном инструменте, относится к методу слуховой наглядности.

Концертное выступление активизирует сплочение коллектива, повышает уровень музыкального - эмоционального состояния, обостряет чувства взаимозависимости внимания, приносит ощущение радости от общения с музыкой, со слушателями от самого процесса игры. Огромная ответственность в проведение концерта лежит на руководителе оркестра, который должен заранее предусмотреть все сложности выступления, решить многие организационные вопросы: проверить наличие инструментов, партий, пультов, организовать участников, быстро адаптироваться к акустике зала и, если необходимо, скорректировать звучание группу всего оркестра. На концерте он должен быть собранным, выдержанным, готовым поддержать музыкантов, допустивших случайные ошибки, быстро исправить их не показывая при этом своего недовольства или раздражения. Успех концерта зависит, прежде всего, от степени подготовки, уровня мастерства дирижёра и всего коллектива. В тоже время концертные выступления позволит выявить недостатки не только художественного, но и организационно - воспитательного порядка.

Итоговое проигрывание. Беседа с учащимися о том, все ли поставленные задачи удалось выполнить.

Основная цель работы оркестра русских народных инструментов - распространение и возрождение народного творчества. Большое внимание уделяется привлечению к народной музыке и знакомству с русскими народными инструментами детей школьного возраста.

Оркестру свойственна взаимосвязь с другими предметами. Немаловажную роль играет и тот факт, что наряду с уроками специальности, преподаватели народного отделения ведут дисциплину - дополнительный инструмент, на котором дети знакомятся и осваивают основные виды приемов игры на инструментах. Это является большим осваивают основные виды приемов игры на родственных инструментах. Это является большим подспорьем руководителю в плане продуктивных занятий грамотного выстраивания репертуара. Наша школа оснащена набором инструментов, которые входят в состав русского народного оркестра. Есть хорошая библиотека для оркестра русских народных инструментов, и хочется отметить тот факт, что в репертуаре оркестра есть такие переложения, которые были сделаны преподавателями нашей школы.

Сегодня почти невозможно представить что - то новое без нововведений. Чтобы украсить звучание оркестра, найти новые краски звучания, еще раз заинтересовать ребят мы используем в работе синтезатор. Мы заменяем некоторые инструменты синтезатором, благодаря чему расширяются инструментальные возможности, обогащается партитура, а также вызывает дополнительный интерес учащихся к занятиям оркестра.

Хочется отметить и тот факт, что очень интересная работа происходит, когда оркестр выступает как аккомпаниатор. Это работа с фольклорным коллективом, хоровым коллективом, с солистами. Это способствует развитию и закреплению инструментально-исполнительских навыков, повышению заинтересованности ребят играть в оркестре, целостности мировосприятия учащихся, развитию эмоционально – осознанного восприятие музыки.

На занятиях оркестра – руководитель, наряду с другими преподавателями других дисциплин, стремиться к решению благородной задачи - помочь детям полюбить музыку, понять ее красоту и богатство.

Список используемой литературы

1. Аверин В. А. История исполнительства на русских народных инструментах: Курс лекций. –Красноярск: гос. Ун-т.:Краноярск: КрасГУ, 2002.
2. М. Канерштейн. Вопросы дирижирования.
3. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов, В. Петров. – М.:Музыка, 1998-2007.
4. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инструментах. Учеб.Пособие для вузов и уч-щ. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002.
5. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1982.
6. Чунин В. Современный русский народный оркестр. Методическое пособие для руководителейсамодеятельных коллективов. – М.: Музыка, 1981.
7. И. Мусин. Техника дирижирования. Л., «Музыка», 1967.

Приложение

Рис.1

****

Рис.2

****

Рис.3