

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРЕДМЕТУ

«ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»

к дополнительной предпрофильной
общеобразовательной программе в области
«Музыкальное исполнительство»

подготовил преподаватель
оркестрового отделения,
руководитель детского
симфонического оркестра
Пузин О.А.,
МАУДО «ДШИ №2»

г. Нижневартовск, 2011 г.

Организация и проведение репетиционной работы в оркестре

В повседневной репетиционной работе руководителю нужно четко планировать занятия оркестра, как в перспективе, так и на каждое занятие. Дирижеру оркестра недопустимо прийти на репетицию, не имея представления о том, над чем и как он будет сегодня работать. Для начала ему нужно подготовиться самостоятельно и тщательно разобрать партитуру произведения. В результате детального самостоятельного изучения партитуры он должен составить исполнительский план, который предложит затем оркестрантам.

Помимо определения музыкально-выразительных средств, отработки дирижерских средств воздействия, руководителю оркестра очень полезно проанализировать и техническую сторону оркестровых партий, самому проиграть их на соответствующих инструментах, проанализировать, с тем, чтобы максимально помочь участникам в их освоении. Нужно тщательно проверить правильность написания партий, сверить с партитурой. Допустимы, а иногда просто необходимы некоторые облегчения в партиях, которые в оркестре часто пишутся не столько для инструмента, сколько для конкретного исполнителя.

Дирижеру нужно продумать и организационную сторону предстоящей репетиции. Исходя из знания своего коллектива, определить необходимый объем материала. Не нужно перегружать оркестр большим количеством пьес и произведениями повышенной сложности.

Предлагаю примерный план работы над партитурой.

I. Ознакомление с нотным текстом:

- Чтение партитуры при помощи внутреннего слуха
- Проигрывание на инструменте
- Изучение по фактурным слоям и голосам
- Прослушивание произведения в записи

II. Анализ формы произведения:

- Определение формы целого произведения
- Анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов
- Определение кульминаций и точек «притяжения»

III. Уяснение образно-эмоционального строя и содержания произведения:

- Определение характера тематического материала
- Выявление элементов, способствующих наиболее яркому воплощению характера отдельных построений произведения (динамика, агогика, фразировка)
- Смысловое значение оттенков, акцентов, знаков артикуляции, авторских ремарок для понимания содержания произведения

IV. Анализ оркестровой фактуры и оркестровых средств:

- Штрихи, необходимость их изменения
- Динамические соотношения групп и голосов
- Необходимость ретушей

V. Конкретизация и углубление исполнительских намерений:

- Нахождение словесных формулировок для объяснения технологических и исполнительских особенностей, структуры
- Нахождение образных сравнений и аналогий

VI. Подготовка к репетиции:

- Хронометрирование произведения
- Уяснение характера работы над отдельными местами произведения (технические и исполнительские задачи)
- Примерный расчет времени для проработки отдельных фрагментов и разделов
- Определение методов работы (по группам, в медленном темпе и пр.)

VII. Работа над оркестровыми партиями

- Написание и корректировка партий
- Уточнение штрихов
- Динамические ретуши
- Расстановка дополнительных цифр
- Внесение дополнительных динамических знаков

VIII. Мануальное освоение партитуры:

- Поиски выразительных средств для отображения образно-эмоционального содержания произведения.

В подготовку репетиции входит и подготовка помещения, которое должно быть хорошо освещено. Хорошо, если руководитель назначает дежурных по оркестру, они помогают перед началом репетиции расставлять и убирать в конце, стулья и пульта, по необходимости раскладывать партии новых произведений. Для партий хорошо иметь папки. На репетицию участники должны приходить за 15-20 минут, чтобы успеть «разыграться», посмотреть наиболее трудные места своих партий.

До начала репетиции, руководитель должен произвести настройку инструментов, полезно поручать настройку оркестра концертмейстерам оркестровых групп. Нужно периодически проверять правильность установки на инструментах подвижных подставок, чистоту струн, менять их по мере износа.

В начале репетиции можно производить разыгрывание оркестра коллективными упражнениями, после чего, переходить к работе над произведениями. Дирижер должен знать наиболее целесообразный путь работы над музыкальным произведением в детском оркестре.

1. Ознакомление произведения в целом.

Прочтение нотного материала всем оркестром на общей репетиции. Возможен показ пьесы в записи, в исполнении руководителя или концертмейстера.

2. Художественное и техническое освоение произведения, детальная работа с участниками над оркестровыми партиями. На этом этапе лучшие результаты дают занятия по группам, а с отдельными участниками - индивидуальная проработка партий.

3. Отработка произведения на оркестровой репетиции, но уже на основе знания участниками своих партий, достаточно уверенного их исполнения.

Повседневная творческая деятельность оркестра занимает основное место в музыкально-эстетическом воспитании. На индивидуальных, групповых и оркестровых занятиях перед участниками раскрывается красота и выразительность музыкального произведения, его мелодии, гармонии, фактуры. Руководитель помогает учащимся понять и почувствовать характер музыки, ее содержание, знакомит их со средствами музыкально-исполнительской выразительности, способствует эмоциональности исполнения.

Большое внимание руководитель должен уделять развитию у участников навыков оркестрового исполнительства: исполнительский ансамбль в ритмическом, динамическом и агогическом отношениях, умение в общем звучании слушать себя (понимать свою функцию) и другие партии оркестра, соизмерять с ними свое исполнение, уметь играть с дирижером. Под постоянным слуховым контролем дирижера и оркестрантов должны быть качество звука, строй инструментов.

Руководитель на репетиции должен создавать благоприятный психологический климат и творческий настрой участников, поддерживать дисциплину, и в тоже время, должен быть требовательным, уметь добиваться намеченной цели.

Какие же требования предъявляются руководителю-дирижеру репетиционной работой.

I. 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

II. 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)

III. 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.)

IV. 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

V. 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.

Во время репетиции руководитель должен:

- направлять усилия на достижение главной цели, стоящей перед дирижером в каждый отдельный период репетиции;
- понимать, что надо учить на репетиции и что можно предложить проработать самим исполнителям;
- предоставлять возможность солистам дорабатывать партии дома;
- не останавливаться на случайных ошибках исполнителей;
- быстро искать в партитуре место, по поводу которого надо сделать замечание;
- не держать руки, приготовленные для афтакта, в момент объяснений;
- не повторять отдельные места «на всякий случай»
- беречь силы оркестра во время генеральной репетиции в день выступления;
- быть предельно внимательным.

При проведении репетиции руководитель пользуется различными методами работы с оркестром, которые зависят от многих факторов. Различие методов работы с оркестром обуславливается уровнем оркестра; количеством репетиций; характером произведений; этапом работы (1-я, 2-я репетиция); видом репетиции (корректирующая, групповая, общая, генеральная); целевой установкой репетиции (для предстоящего выступления, рабочая, запись).

Различные формы работы: начальное проигрывание, выборочные остановки для детальной проработки, работа по группам и голосам (в случае необходимости), работа в замедленном темпе для освоения технических трудностей, повторение большими разделами, исполнение полностью.

Различие методов работы в зависимости от уровня оркестра: большее или меньшее количество остановок, достижение цели путем объяснений или применения средств мануальной техники, работа над фрагментами разной протяженности, различная необходимость работы по группам и голосам.

Метод дирижерского 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 – лаконичность, 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 замедленном 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.

Основные музыкально-исполнительские задачи руководителя на репетиции: заботиться о правильности исполнения, отсутствии ошибок, о ритмическом, динамическом и агогическом ансамбле, единстве штрихов, стремиться к выразительности фразировки, яркости кульминаций, достижению оптимальной скорости исполнения, верного темпа. Необходимо добиться слитности звучания оркестра, уравновешенности и соподчиненности всех голосов, выделения главного.

На репетиции руководителю также необходимо:

- Наладить и неуклонно поддерживать творческую дисциплину (побуждать оркестрантов быть внимательными, начинать и заканчивать игру по указанию руководителя, выполнять его требования, не отвлекаться, не разговаривать и не играть в паузах, правильно сидеть и держать инструмент, слушать объяснения руководителя, обращенные к любому участнику оркестра).
- Вести рабочий процесс спокойно, разговаривать с оркестрантами обычным голосом, не кричать, обращаться к ним уважительно, никогда не допускать грубости, раздражения, стремиться воздействовать на участника, учитывая его индивидуальность.
- Держать в поле зрения как оркестр в целом, так и каждого оркестранта в отдельности, загружать работой всех оркестрантов, не работать долго с одним исполнителем или группой – это расхолаживает остальных.

Настойчиво и целеустремленно проводить в жизнь намеченный план, быть волевым и требовательным, но вместе с тем и терпеливым, учитывать реальные возможности оркестрантов. Нужно уметь при необходимости творчески скорректировать намеченный план, интересные исполнительские находки иногда возникают в процессе репетиции. Репетицию, живое общение нельзя рассчитывать до мелочей, в процессе работы необходимо суметь быстро сориентироваться в обстановке, найти лучшие решения.

- Останавливать оркестр лишь в экстренных случаях, обязательно объясняя причину остановки. Частые остановки по незначительным причинам (например, из-за случайной ошибки одного оркестранта) нарушают творческую атмосферу репетиции, утомляют коллектив, рассеивают внимание. Можно по ходу игры

замечанием обратить внимание этого оркестранта на допущенную ошибку, где-то помочь оркестру голосом (подпеть), просчитать вслух, назвать ориентир.

- Постоянно следить за чистотой строя оркестра, подстраивать инструменты не только в начале репетиции, но, если нужно, и в перерыве.

Следить за вниманием, увлеченностью участников, чувствовать, когда внимание притупляется, наступает некоторая усталость. Для поддержания внимания – разнообразить учебные задачи, переключить внимание (оставить «надоевшее» произведение, начать работать над другим), активизировать внимание интересным сообщением, снять усталость шуткой. Неуклонно соблюдать режим занятий, вовремя начинать и заканчивать их, соблюдать продолжительность репетиции и своевременность перерывов.

- Давать основную учебную нагрузку – детальную работу над новым материалом, трудными произведениями – в первой половине репетиции, затем работать над более легкими пьесами, проводить чтение с листа и повторение пройденных произведений. Завершать репетицию хорошо исполнением бодрой веселой музыки, пьесы, которая уверенно играется коллективом.
- В начале занятия проинформировать оркестр в какой последовательности пойдет работа на репетиции, в конце – проанализировать ее ход, оценить результаты, наметить очередные задачи.

Итог работы оркестрового класса и вместе с тем важное средство воспитания музыкантов – концертное выступление коллектива. К нему нужно подходить очень ответственно. Каждый концерт должен становиться праздником для его участников и слушателей.