

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

«Особенности репетиционной работы в классе духового оркестра»

педагог дополнительного образования
Семилетков Александр Александрович

Краснодар, 2021

«Особенности репетиционной работы в классе духового оркестра»

Введение

Данные рекомендации разъясняют основные моменты репетиционной работы в классе детского духового оркестра. Возрастная группа учащихся 10-18 лет.

Самоподготовка учащегося-музыканта и его процесс занятий в детском коллективе (оркестре) приносит результат в том случае, если труд правильно организован. Руководитель оркестра – тот гарант, который сможет и должен направить каждого участника в верном направлении. Музыкальная педагогика и практика исполнительства на духовых инструментах показывает, что при прочих равных условиях, большего успеха добивается тот руководитель, который не только систематически и целенаправленно занимается с оркестром, но и владеет рациональными методическими приемами работы над различным музыкальным материалом.

Проведение репетиции зависит от плана, составленного руководителем на данную репетицию. Без планирования в репетиции неизбежно появляются стихийность, разбросанность, самотек. Репетиция может неожиданно затянуться или, наоборот, закончиться быстро, так как без планирования что-то может выпасть из поля зрения руководителя, оказаться забытым. Все это нежелательно сказывается и на психологическом настрое оркестрантов на серьезную творческую работу, и, в конечном счете, на творческом росте коллектива.

В общих чертах план репетиционной работы над произведением сводится к следующим этапам: проигрывание произведения целиком (если позволяет технический уровень оркестра), работа над деталями, окончательная отделка пьесы. Последовательность этих этапов, как и в предрепетиционной работе дирижера над партитурой, вытекает из принципа — от общего к частному, с последующим возвратом к общему.

В практике работы музыкальных коллективов различают четыре основных типа репетиций. Каждая из них имеет свои задачи и специфические особенности.

Теоретическая часть

Виды репетиций

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационной, воспитательной и образовательной работы руководителя с оркестром. По репетиции можно судить о творческом уровне, эстетической направленности и исполнительских принципах коллектива.

Руководитель вынужден постоянно искать такие приемы и методы работы с оркестром на репетициях, которые позволяли бы оркестру успешно решать творческие и воспитательные задачи, стоящие перед ним в тот или другой период времени. Разумеется, у каждого руководителя постепенно вырабатывается своя

методика построения и проведения репетиций, как и организации работы коллектива в целом.

Однако это не исключает необходимости знания основных принципов и условий, из которых руководитель может выбрать или подобрать для себя соответствующие его индивидуальной творческой манере.

Корректурная репетиция проводится с целью уточнения характера аранжировки разучиваемого произведения, соответствия ее содержанию, исполнительскому замыслу, а также для выявления недостатков и определения путей их устранения. Она проводится в коллективах, обладающих достаточно высоким уровнем музыкальной подготовки, в тех случаях, когда у руководителя вызывает сомнение инструментовка пьесы или песни.

Ординарная, или рабочая, репетиция проводится для изучения конкретного произведения, подготовки его к концертному исполнению. В зависимости от сложности пьесы руководитель определяет количество ординарных репетиций и составляет репетиционный план для каждой из них с указанием решаемых задач. Такие репетиции имеют свои стадии и этапы и проводятся с полным составом оркестра или ансамбля, а также по группам и индивидуально с целью детальной отработки партий.

Прогонные репетиции проводятся для решения отдельных задач, связанных с улучшением качества исполнения всего произведения, установлением правильного соотношения темпов, динамики и т. д., а также для поддержания должного художественного уровня исполнения уже готовых произведений.

Генеральная репетиция проводится для определения готовности разучиваемого произведения к концертному исполнению, устранения небольших погрешностей. Она является своеобразным итогом ординарных репетиций, поэтому назначать ее надо тогда, когда произведение детально проработано и готово для исполнения на концерте.

Практическая часть

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 должна обязательно начинаться с совместного разыгрывания. Система упражнений для разыгрывания включает в себя мажорные и минорные гаммы, арпеджио, мелодические интервалы, фразы и, наконец, мелодия.

Необходимо уделять значительное место коллективному проигрыванию гамм не только всем оркестром, но и отдельно составом вторых голосов, добиваясь прежде всего стройности, а также ровности, мягкости и выработывая 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 (В. Блажевича и Института военных дирижеров Советской Армии), 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 заканчивают исполнением несложного фрагмента какого-либо хорошо знакомого музыкантам произведения в замедленном темпе. При этом уточняют 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. Рекомендуется 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, дирижер обращается к исполнителям, избегая многословных пояснений, говоря доступным языком и достаточно энергично.

Разбор трудных пьес, обработку технически сложных фрагментов обычно проводят в первой половине репетиций. Заканчивать занятие лучше повторением готового материала, пьесами, особо любимыми оркестром. Подготовка произведения, начиная от первого ознакомления и до исполнения его на публике, — сложный и единый творческий процесс, все этапы которого теснейшим образом взаимосвязаны.

Работа над новым произведением начинается с ознакомления участников оркестра с музыкальным материалом. Если коллектив начинающий, то 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 и т.п.

При проигрывании пьесы дирижер имеет возможность обратить внимание исполнителей на трудные оркестровые эпизоды, в общих чертах познакомить оркестр с исполнительским замыслом. Во время проигрывания полезно называть цифры, что помогает оркестрантам ориентироваться в своих партиях. 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. Если коллектив достаточно подготовленный, то руководитель кратко излагает необходимые сведения об авторе, содержании произведения, характеризует его особенности и ставит перед участниками задачи, указывая музыкантам на исполнительские трудности, которые им предстоит преодолеть. Затем, проигрывая с ансамблем или оркестром произведение полностью, без остановок, чтобы участники коллектива получили общее представление о нем, начинает совместно с ними решать исполнительские проблемы, подключая каждого к поиску выразительных средств.

Еще один метод можно применять в коллективах, обладающих известной исполнительской подготовкой. Руководитель отводит некоторое время для индивидуального просмотра и предварительного освоения музыкантами своих партий, после чего произведение проигрывается полностью и по возможности без остановок. Затем он начинает обсуждение, в ходе которого участники самостоятельно определяют содержание произведения, характер тем, разработки, особенности фактуры и т. д. и намечают 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.

Руководитель не должен 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.

Работа по группам

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. Поэтому и при подборе репертуара, и в повседневной репетиционной работе следует уделять сугубое внимание обучению и повышению квалификации вторых голосов.

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.

Руководитель в зависимости от уровня исполнителей и степени сложности музыкального произведения и состава оркестра делит коллектив 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 следует шире привлекать опытных участников для 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 руководитель добьется решения исполнительских задач в небольших группах, он объединяет их в более крупные для продолжения совершенствования исполнения: уделяет внимание достижению более совершенного ансамбля, штрихов, фразировки, чистого интонирования.

Методика проведения групповых занятий может быть следующей. В начале занятия руководитель ставит перед группой исполнительские задачи, уясняет их с музыкантами, показывает путь решения некоторых из них и поручает более опытному музыканту провести учебно-тренировочную работу по изучению отдельных фрагментов пьесы. Это будет способствовать формированию навыков самостоятельной работы музыкантов в ансамбле. Затем работу с отдельными группами проводит сам руководитель. Он отрабатывает художественные элементы произведения, доводит исполнение до необходимого уровня, сплачивает группу как исполнительскую часть оркестра.

Завершающая стадия репетиционного процесса

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 руководитель сосредоточивает на отработке художественных элементов произведения, приемов передачи мелодической линии от одного инструмента к другому, от одной оркестровой группы к другой, добиваясь исполнительского ансамбля в широком смысле слова.

Успешность репетиций во многом зависит от умения дирижера общаться с коллективом. В работе с оркестром необходима принципиальность, настойчивость, требовательность и терпение. Поведение дирижера во время репетиций должно быть примером для исполнителей — следует быть подтянутым, организованным, собранным. Он не должен показывать своей досады, нервничать, когда что-либо долго не получается в оркестре, и, тем более, оскорблять самолюбие участников.

Заключение

Руководитель коллектива должен быть всегда корректным, требовательным на репетициях и простым, человечным в общении во внеурочное 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».