

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГАПОУ РБ «КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»**

**Особенности работы с оркестром
народных инструментов**

Методические рекомендации

Улан-Удэ
2017

Утверждено:
методическим советом ГАПОУ РБ «Колледж искусств
им. П.И. Чайковского

Рецензент:

В.Н. Шамбеева, з.р.к РБ, преподаватель ПЦК специальных дисциплин бурятских народных инструментов

Составитель:

С.С. Табхарова, преподаватель ПЦК специальных дисциплин бурятских народных инструментов

Особенности работы с оркестром народных инструментов»: методические рекомендации / сост. С.С. Табхарова. – Улан-Удэ, 2017. – 16 с.

Данные методические рекомендации подготовлены для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ПМ.01. Исполнительская деятельность, МДК.01.01. Специальный инструмент и направлены на формирование и развитие следующих профессиональных компетенций ПК.2.1

Данная методическая рекомендация предназначена для оказания помощи преподавателям по классу «Иочин» детских школ искусств, студентам специальных дисциплин бурятских народных инструментов для самостоятельных занятий.

Оркестровая музыка представляет собой один из самых демократических видов искусства, который является частью мировой и отечественной культуры и владеет богатым арсеналом эмоционального воздействия на слушателя. Оркестр бурятских народных инструментов – музыкальный коллектив, тембровая самобытность, исполнительская манера и репертуар которого в большей степени, чем какие-либо другие исполнительские коллективы, отражают традиции исконного национального музыкального творчества бурятского народа. /автор/

В системе современного музыкального воспитания обучение учащихся в оркестровых коллективах занимает значительное место. Оркестр играет важную роль в развитии музыкальных способностей учащихся, их творческого потенциала, формировании коллективных навыков игры, воспитании трудолюбия; стимулирует творческую активность в процессе обучения игре на различных музыкальных инструментах. Это способствует формированию художественно-эстетических ценностей и целостного музыкального развития учащихся. Игра в оркестре является творческим процессом, способствует более

эффективному развитию личностных качеств (внимания, исполнительской воли и т.д.).

Оркестровый класс предусматривает следующие требования к знаниям и умениям:

- овладение учащимися техникой исполнения произведений различных жанров и стилей:

- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, беглого чтения с листа, точную реакцию на дирижерский жест;

- вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса;

- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ.

Основная роль в решении этих задач ложится на руководителя оркестра, который должен иметь соответствующую квалификацию. Он должен привить учащимся любовь к игре в оркестре, сформировать умения и навыки коллективной игры, сделать участников оркестра активными исполнителями, которые понимают особенности процесса работы в коллективе и стремятся достигнуть высокохудожественных результатов.

В данной статье хочется раскрыть несколько особенностей работы в оркестровом классе и первая особенность - это ритмическая дисциплина всего оркестра. Не секрет, что единая ритмическая согласованность это успех всего оркестра. Одинаковое восприятие ритмического пульса воспитать не так просто и быстро. Ритм в музыке — категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая. Ритм связан в музыке с передачей различных экспрессивных состояний человека, с воплощением в ней сложных проявлений его внутренней жизнедеятельности.

Для достижения хорошего ритмического ансамбля в оркестре нужно добиться:

- одинакового и точного понимания и исполнения ритмической записи музыкального текста всеми исполнителями;
- согласованности внутри оркестровых групп, объединенных общим ритмом;
- ритмической слаженности между различными элементами фактуры (мелодией и сопровождением).

Но прежде всего, необходимо чтобы все оркестранты правильно, уверенно владели элементарным ритмом. Для

малоопытных исполнителей характерно неточное исполнение триолей, пунктирного ритма, синкоп и т.д. Многие ошибки бывают связаны с сокращением длительностей перед началом новой фразы, после цезуры, перед фермой и т.п. Если учащийся без достаточной подготовки преждевременно начинает играть в оркестре, то зрительное восприятие нотного текста у него развивается в ущерб точному ощущению ритма; он довольно быстро схватывает на слух интонацию мелодии, неточно сознавая ее ритмическую структуру. Чтобы устранить указанные и подобные им недостатки, следует практиковать индивидуальные занятия с теми, кто в этом нуждается.

Также залогом успеха ритмического ансамбля служит хорошая техника игры на инструменте. Только хорошо «налаженная», достаточно надежная и прочная музыкально-исполнительская моторика может служить надлежащей опорой для развития чувства ритма. Напротив, неумелые физические действия при игре способны подчас деформировать, расстроить музыкально-ритмическое переживание, расшатать весь темпо-ритмический фундамент, на котором стоит оркестр. Достаточно часто неритмичность исполнения у учащихся напрямую зависит от неумения нужным образом скоординировать движения частей

рук. Среди возможных двигательных опор при воспитании и развитии чувства музыкального ритма исполнительская моторика в принципе является единственной в своем роде — наиболее чуткой, отзывчивой, тонкой во всех отношениях наилучшей. Ритмическая слаженность — один из важнейших компонентов игры в оркестре. Своей реакцией на всякое, даже незначительное, отклонение от правильного ритма, руководитель прививает исполнителям необходимые навыки ритмически точного исполнения.

Следующая особенность - это чтение оркестровых партий с листа.

В оркестровом классе необходимо воспитывать умение хорошо читать с листа. При чтении с листа учащийся имеет возможность вникнуть в каждый элемент текста, разобраться в ритмическом рисунке, аппликатуре, штрихах, динамических оттенках.

Чтение с листа требует от музыкантов определенных знаний, навыков и умений: особенно важно обладать таким качеством, как умение «забегать вперед» и снова «возвращаться» к читаемому тексту. Отсутствие этого навыка сводит чтение с листа к игре «нота за нотой» со всеми случайностями и ошибками.

Воспитание навыков хорошего разбора и чтения с листа должно быть в центре внимания. Важно, чтобы учащийся постепенно знакомился с основными принципами методики разбора и чтения с листа, и прежде всего, воспитал в себе осмысленное отношение к тексту, приучил себя не только видеть все обозначения, но и слышать в них музыкальное содержание. К сожалению, зачастую даже учащиеся, отлично «хватывают» ноты с листа, совершенно не обращают внимания на нюансы, считая, что играть «крепко» и «громко» — «высший пилотаж» оркестровой читки. Для воспитания навыков чтения нот важно приучить себя предварительно просматривать нотный текст глазами. Надо осознать размер и ладотональность. Необходимо уяснить строение произведения, отдать отчет в том, где мелодия, где сопровождение.

Руководитель оркестра должен придавать большое значение предварительной работе над партитурой (особенно рукописной) и партиями. Перед началом репетиционной работы они должны быть выверены самым тщательным образом: ведь каждая ошибка в партитуре или оркестровой партии влечет за собой лишнюю остановку, а, значит, и потерю драгоценного репетиционного времени. Четко, профессионально, грамотно оформленный

музыкальный материал способствует качественному проведению репетиции.

Далее можно рассмотреть оркестровую особенность под названием ансамблевая согласованность. В основе всякого коллективного художественного творчества лежит согласованность, слаженность, то есть ансамбль. Основными элементами оркестрового ансамбля являются: чистота интонационного строя, ритмическая и динамическая согласованность, единство фразирования. Все эти элементы одинаково важны в своей целостности, и поэтому ни один из них не может быть упущен.

Традиция начинать все репетиции и выступления с настройки оркестра – явление вполне закономерное. Оркестр бурятских народных инструментов также не составляет в этом исключение. Но есть «Иочины», которые требуют для настройки больше времени. Исполнители – иочинисты готовят свои инструменты заранее. Остальные инструменты настраиваются перед репетицией по иочинам, которые настроены по камертону («ля» первой октавы должно равняться 440 колебаниям в секунду).

Интонационная чистота строя зависит от ряда многих причин, а именно: от качества инструментов, от систематических индивидуальных занятий исполнителей на своих инструментах, от степени развития их внутреннего слуха (особенно исполнителей на смычковых инструментах), от навыков коллективной игры, от хорошей организации настройки. Следует помнить, что любой музыкальный инструмент нуждается в постоянном уходе и бережном к нему отношении, так как фальшивое звучание нередко вызывается плохим состоянием инструмента.

Чистота интонирования, оркестровый строй, гибкость динамики, ритмическая слаженность, фразировка, однородное исполнение различных штрихов – все эти качества, необходимые в коллективном исполнении, могут быть приобретены только при условии коллективной работы. Играя в оркестре, музыкант должен в первую очередь слушать не себя, а своих партнеров в группе и в целом оркестре, только тогда он будет правильно ощущать свое место в ансамбле. Артист оркестра должен уметь быстро выполнять указания дирижера и не забывать их до следующей репетиции, быстро и оперативно отмечать в нотах нюансы и штрихи, используя для этого остановки и паузы. Он обязан хорошо

понимать руку дирижера и немедленно исполнять его требования, подчас расходящиеся с нюансовыми обозначениями в нотах. Воспитание чувства ансамбля у исполнителей – важнейшая задача дирижера.

И заключительная особенность в данной статье - это инструментовка для оркестра бурятских народных инструментов. Под словами «инструментовка», «оркестровка», «аранжировка» или «переложение» подразумевается переработка для оркестра музыкального произведения для одного какого-либо инструмента или иного состава оркестра.

Слова Михайлова.....

Произведения, предназначенные для оркестра, записываются по определенным правилам. Все голоса распределяются по группам, а внутри каждой группы – по высоте звучания. Такая форма записей голосов оркестра носит название партитуры. В оркестре бурятских народных инструментов может быть образовано несколько групп: духовая, чанзовая, группа иочингов, ятаговая, ударных инструментов и смычковых инструментов. Солирующие инструменты, пение, хор размещаются перед смычковыми инструментами. Ударные инструменты размещаются в следующем порядке (считая сверху

вниз): треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан или хэнгэрэг. Иногда этот порядок размещения инструментов нарушается в целях максимального использования каждого исполнителя в отдельности, особенно если ощущается нехватка играющих на ударных инструментах.

Большая часть голосов оркестра разделяется на две или три партии в зависимости от количественного состава каждого голоса (вида инструмента). Как правило, постоянно делятся следующие инструменты: чанзы-примы, иочины, хур-сопрано и морин-хуры.

Музыкальное произведение, предназначенное для исполнения оркестром, должно состоять из определенных элементов, четко зафиксированных в нотной записи. Основными элементами музыкального произведения являются мелодия, ритм, лад, гармония (аккорды), обозначение темпов и силы звука. Чтобы не исказить авторский замысел, идею произведения, инструментовщик обязан оставить в неизменном виде следующие элементы произведения: мелодию, то есть высотное соотношение звуков в ней, ритмическую структуру ее; структуру построения лада; гармонию (качественный состав аккордов); основной ритм всего произведения; тактовый размер; основной темп (скорость движения) и обозначение силы звука (пропорциональность

соотношения силы звука между голосами, частями и всей пьесы в целом).

Все остальные элементы и отдельные свойства перечисленных элементов могут видоизменяться, вводиться заново в соответствии с идеей произведения и наличием тех или иных технических и художественных средств данного состава оркестра. Так, например, может быть изменена тональность произведения, расширен общий звуковой диапазон, изменена фактура (технический склад, характер изложения), изменены штрихи, фразировка, расположение средних голосов и аккордов, добавлены мелодические и гармонические голоса, изменены отдельные динамические обозначения вследствие иного соотношения количества голосов в оркестре и качества их звучания. Могут применяться определенные звуковые эффекты, свойственные инструментам данного оркестра и соответствующие содержанию данного произведения; может быть широко использовано тембровое разнообразие. Применяются также выдержанные звуки в средних голосах (так называемые оркестровые педали) и многие другие технические приемы, свойственные оркестру и отсутствующие в партии фортепиано или другого какого-либо инструмента, с которого делается переложение. Однако все эти

разнообразные технические и художественные средства должны использоваться разумно, служить выявлению содержания, основной идеи произведения.

Далее хотелось бы добавить несколько слов о компьютерном наборе нотного текста. Трудно себе представить, что совсем недавно нотные издательства являлись ручным трудом каллиграфов-переписчиков нотных знаков, искусство нотопечатания, оставалось уделом профессионалов. И только появление персонального компьютера и специальных музыкальных программ - нотных редакторов - сделало набор и печать нотных партитур доступным.

Нотные редакторы во многом сродни давно уже всем знакомым обычным компьютерным текстовым редакторам, таким, например, как Word. Они так же позволяют набирать текст (как нотный, так и буквенный), свободно изменять его, копировать, перемещать части, форматировать и выдавать на печать (на принтер или на типографскую машину). Но программы компьютерной нотации даже превосходят текстовые редакторы: они могут еще и воспроизводить, проигрывать набранный нотный текст. Причем, этот текст может быть самой высокой степени сложности. Каждый музыкальный инструмент электронной

партитуры (будь то в симфоническом оркестре, народном или экспериментальном электронном составе) прозвучит своим тембром, более или менее похожим на настоящий инструмент. Тональность и темп исполнения пользователь может свободно изменять. Таким образом, нотный редактор может быть полезен и композитору, и аранжировщику, и дирижеру - любому музыканту, привыкшему выражать или воспринимать музыкальные сообщения с помощью традиционной нотной записи.

