

Кранчатова Елена Вячеславовна

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Детская музыкальная школа № 2 города Раменское

Московская область

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИРИЖЕРА И УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО ОРКЕСТРА

Введение.

Дирижирование - это процесс взаимодействия. Дирижер и оркестр неотделимы, поскольку являются основными компонентами системы в целом. Эта система включает в себя творческие посылы всех участников оркестра. Основными элементами этого взаимодействия являются:

- система самоорганизации и самоуправления в деятельности дирижера,
- система саморегулируемого взаимодействия внутри оркестра,
- система общения и активного сотрудничества между дирижером и детским коллективом.

В деятельности дирижера существует несколько этапов:

- подготовительный, когда дирижер пишет аранжировки, расписывает партии, выучивает партитуры,
- репетиционный, когда начинается процесс взаимодействия с оркестром, это разбор и выучивание произведений,

- концертный, когда выученные произведения исполняются на публике, это тоже взаимодействие, т.к. дирижер общается с оркестром посредством мануальной техники, взгляда и мимики.

Оркестр - это живой организм, состоящий из множества личностей и, помимо непосредственного общения с руководителем ему необходимо иметь собственную внутреннюю саморегуляцию. В каждой группе оркестра должны существовать лидеры, на которых ориентируются все остальные. В детском оркестре - это педагоги или старшие дети, которые являются концертмейстерами групп. Они непосредственные помощники дирижера в осуществлении его намерений.

Такие взаимодействия, очень нужны, т.к. без лидеров не будет организации и хороших результатов. При взаимодействии с детьми не очень подходит диктаторский метод работы с оркестром, когда лидер только один - это дирижер. В этом случае оркестранты боятся, и у них теряется собственная инициатива. Этого нельзя допустить, ведь руководитель только дает идею, а воплощают её музыканты оркестра своим личностным художественным отношением. Необходим баланс между взаимодействием дирижера с оркестром и взаимодействием музыкантов друг с другом.

Методы взаимодействия дирижера с детским оркестром

Самым важным является мануальное взаимодействие, т.к. главный результат работы дирижера с оркестром - это концертное выступление, на котором взаимодействовать можно только посредством движений рук. Поэтому детей необходимо обучить правильному пониманию дирижерского жеста и ответу на него.

Осваиваются понятия:

1. знак внимание - это исходное положение рук дирижера, т.н. пространственный центр, во время которого оркестранты концентрируют внимание на руках дирижера,

2. ауфтакт - это цельное, закругленное по форме, в пространстве и во времени действие, являющееся дирижерским инструментом исходного действия на исполнительский процесс. В нем заложены понятия о:

- динамическом оттенке,
- характере звукоизвлечения,
- темпе.

Но главная функция ауфтакта - дыхание. Без дыхания человек не может жить. Точно также и музыка, лишенная воздуха, становится неодоухотворенной, не выражающей чувства. Через дыхание дирижер выражает свои эмоции и переживания относительно данного произведения, которые передаются через руки.

Движение руки вверх - это всегда вдох. Поэтому желательно, чтобы оркестранты были приучены брать дыхание вместе с рукой дирижера, тогда исполнение всегда будет слаженным, т.к. все, и дирижер, и оркестр, будут дышать в одном темпе музыки.

Сила и значение ауфтакта заключены в его опережающей функции. Постоянно опережая во времени действия коллектива, дирижер ведет музыкантов за собой, помогая формированию их будущих действий. Исполнители рефлекторно включаются в инерцию общего потока музыкального движения, поддерживаемого междолевыми ауфтактами дирижера, которые неудержимо увлекают их к требуемой цели.

3. тактирование - это т.н. циклическая система взаимосвязанных ауфтактов, основанная на специальных схемах, которые являются постоянным и организующим фоном деятельности дирижера.

Руководитель обязательно осваивает с детьми схемы тактирования различных размеров, что помогает им ориентироваться по руке дирижера относительно долей такта.

4. экспрессивные движения дирижера, которые не нуждаются в специальном объяснении, т.к. воспринимаются естественным интуитивным путем. Они способствуют выявлению характера произведения.

Для понимания детьми всех этих составляющих дирижерского языка существуют специальные упражнения:

- исполнение оркестром ферматных нот аккорда (например - трезвучия) по ауфтакту дирижера, в котором передан штрих и динамический оттенок,

- дирижирование по четырехдольной схеме тактирования попеременно в разных темпах, во время чего оркестранты учатся считать вслух по руке дирижера,

- дирижирование по четырехдольной схеме тактирования попеременно в разных темпах, во время чего оркестр исполняет аккордовые ноты какими-либо длительностями,

- исполнение определенных длительностей с постоянно изменяющейся агогикой (ускорение и замедление по руке дирижера)

Подобные упражнения являются разминкой перед началом разучивания пьес. При разучивании пьес процесс взаимодействия с рукой дирижера осложняется тем, что дети должны не просто сыграть определенный ритм, как в упражнениях, но исполнить ноты, мелодическую линию. Здесь в т.н. саморегуляции оркестра необходимо сделать акцент и направить внимание и детей, и педагогов, занимающихся с ними по инструменту, на умение играть по нотам, чтение с листа, т.к. во всех оркестрах музыканты играют, глядя в ноты, а не наизусть. К тому же, оркестровые партии должны писаться исходя из индивидуальных особенностей и возможностей практически каждого ребенка в детском оркестре. Поэтому все они должны исполняться без особого труда уже на первых репетициях, а далее отрабатываются детали и характер произведения. Очень хотелось бы направить внимание педагогов на развитие этого основного оркестрового навыка. Если дети будут владеть им, то работа в оркестровом классе пойдет значительно быстрее и эффективнее.

Как дополнение к жестам существует взгляд и мимика дирижера, которые также воздействуют на оркестрантов, где-то предупреждая музыканта о вступлении, где-то о характере музыки.

Речевое взаимодействие на репетициях.

Дирижер должен быть мудрым педагогом и руководителем, который может видеть как весь коллектив в целом, так и индивидуально каждого ребенка в нем. Необходимо воздействие на детей, как творческое, связанное с работой над музыкой, так и воспитательное.

Главное - это взаимопонимание между людьми и доброе отношение друг к другу. Поэтому важно воспитать в детях чувство взаимопомощи, взаимоподдержки, но и взаимной требовательности по отношению друг к другу. Большое внимание нужно уделить воспитанию общей и творческой дисциплины, что подразумевает: сознательное отношение детей ко времени проведения репетиций (вовремя приходить), индивидуальной подготовки к ним (разучивание своих партий), поведение во время репетиций (экономия репетиционного времени, сосредоточенность, внимание) и т.д.

При работе над произведением необходимы три вида объяснения:

1. пространственное, объемное - об идее произведения, сюжете, эпохе, композиторе;
2. конкретное, детальное - о характере звучания в конкретный данный момент (важно, чтобы слово комментировалось жестом с помощью выразительных, экспрессивных движений, изображающих тот характер музыки, о котором говорится);
3. технологичное - каким приемом, штрихом это исполнить, добиться данного характера звучания.

Любому оркестру необходима оценка его деятельности. Получилось - надо похвалить. Не совсем получилось - объяснить, что не получилось, почему, повторить, закрепить.

Очень важно нести в себе заряд бодрой энергетике, хорошего настроения, т.к. дети очень чутко ощущают внутреннее состояние дирижера. Особенно важно настроить их перед концертом, обучить элементам артистизма.

Выводы.

Совершенствование методов взаимодействия заключается в том, что в нашем динамичном современном мире не хватает времени на обучение и воспитание детей определенным, конкретным навыкам, которые им могут пригодиться в будущем, когда они смогут быть активными участниками как самодеятельных, так и учебных оркестров.

В методике преподавания очень важно использовать принцип «от простого к сложному». Но порой простейшие, элементарные знания, особенно на первоначальном периоде обучения, требуют большого количества времени для их усвоения. Однако, пройдя определенный учебный материал и закрепив необходимые знания, умения и навыки, в будущем ребенок получит возможность быстрого и эффективного развития.

Навыки оркестрового исполнительства помогают детям в дальнейшем освоении инструмента, в развитии их творческих способностей, в воспитании лучших качеств личности и музыканта.

Список литературы

1. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. СПб., 1993.
2. Мусин И. А. Техника дирижирования. Л., Музыка, 1967.
3. Сучков Ю.В. О формировании мануальных навыков в дирижировании. Журнал Труды МГИМ им. А.Г. Шнитке (вып. 6) Музыкальная наука и совершенствование учебного процесса: Сборник научных трудов. – М., 2003.