

1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ АНДРЕЯ ПЕТРОВА"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство

Рабочая программа по учебному предмету

1. В.03.УП.03 Оркестровый класс

Санкт-Петербург

2023

Рассмотрено Методическим советом ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова» 28 августа 2023 г	Утверждаю

Разработчик –Николаев В.Н., ЗА РФ Небратенко В.М.

Рецензент – заместитель директора ГБОУ ДПО УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства СПб Комлева М.В**.**

Рецензент – заместитель директора по УР СПб ДМШ имени Андрея Петрова Хазанова А.С.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

* Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
* Срок реализации учебного предмета;
* Объем учебной нагрузки и ее распределение

1. Требования к уровню подготовки обучающихся

- критерии оценок

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Рекомендуемая нотная литература
3. Примерный репертуарный список
4. Рекомендуемая методическая литература
5. Пояснительная записка
   1. **Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе** Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Духовые инструменты», а также на основе Программы для детских музыкальных школ

(музыкальных отделений школ искусств) «Оркестровый класс», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 году.

Оркестровый класс – учебный предмет, который может входить в вариативную часть

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов

музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально- технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ.

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных оркестровых инструментах.

Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп определяется в зависимости от состава оркестровых коллективов в школе.

* 1. Сроки реализации учебного предмета

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 4-9 классов.

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год.

* 1. Объем учебной нагрузки и ее распределение

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» в соответствии с учебным планом детской музыкальной школы.

Детская музыкальная школа определяет время, необходимое для планомерной и целенаправленной работы оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы могут предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных ФГТ на консультации).

Годовые требования

В оркестровом классе рекомендуется в течение года изучить4 – 5 произведений, различных по стилю, жанру, форме, фактуре

1. Требования к уровню подготовки обучающихся

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно:

* исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера;
* чтение нот с листа;
* понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение;
* аккомпанирование хору, солистам;
* умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение.

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкальных

коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных заведений.

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации.

В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.

Критерии оценок:

5 «отлично»:

Регулярное посещение занятий оркестра, отсутствие пропусков без уважительных причин. Знание своих партий во всех произведениях оркестра, соответствующих программным требованиям класса и при этом учащийся демонстрировал яркую музыкальность, полную техническую и технологическую свободу исполнения, ритмическую и интонационную устойчивость, слаженность исполнения. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. Учащийся владеет выразительным разнообразием звукоизвлечения, которое соответствует образному смыслу произведений, способствует сбалансированности звучания.

5- «отлично минус»:

Те же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными погрешностями в исполнении, которые связаны со сценическим волнением.

4+ «хорошо плюс »:

Регулярное посещение занятий оркестра, отсутствие пропусков без уважительных причин. Знание партий всей программы оркестра, состоящей из произведений, соответствующих программным требованиям класса, при недостаточной проработке трудных технических фрагментов. Программа исполнена уверенно, но без яркой сценической подачи, проявив при этом достаточную музыкальность, техническую и технологическую оснащенность, способность понимать и передавать стилистическую и смысловую основу произведений.

4 «хорошо»:

Регулярное посещение занятий оркестра, отсутствие пропусков без уважительных причин. Знание партий всей программы оркестра, состоящей из произведений, соответствующих программным требованиям класса, при недостаточной проработке трудных технических фрагментов. Исполнение технически не достаточно свободное, со звуковыми погрешностями, связанными с несовершенством игрового аппарата, с незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.

4- «хорошо минус»:

Регулярное посещение занятий оркестра, отсутствие пропусков без уважительных причин. Знание партий всей программы оркестра, состоящей из произведений, соответствующих программным требованиям класса, при недостаточной проработке трудных технических фрагментов. Исполнение программы оркестра малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в котором слышна работа больше педагогическая, нежели самого учащегося, с пониманием художественных задач, стилей произведений. В исполнении допущены незначительные ошибки, технические, звуковые и текстовые погрешности.

3+ «удовлетворительно плюс»:

Нерегулярное посещение занятий оркестра, пропуски без уважительных причин. Учащийся исполнил программу оркестра технически не свободно, малоосмысленно, пассивная работа в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче партий. Произведения не соответствуют программным требованиям класса, в исполнении имеются

ритмические или интонационные погрешности, текстовые потери. Исполнение маломузыкальное, стилистически неверное.

3 «удовлетворительно»:

Нерегулярное посещение занятий оркестра, пропуски без уважительных причин. Учащийся исполнил программу оркестра технически не свободно, малоосмысленно, пассивная работа в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче партий. Исполнение программы не стабильное, с техническими и звуковыми погрешностями, с непониманием стиля, формы и жанра произведений. Старательное.

3- «удовлетворительно минус»:

Нерегулярное посещение занятий оркестра, пропуски без уважительных причин. Исполнение программы оркестра с неряшливым отношением к тексту, штрихам, фразировке, динамике, звуковому балансу, пассивная работа в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче партий. Технически не состоятельно, но исполнено от начала до конца каждое произведение.

2- «неудовлетворительно»: 

Пропуски занятий оркестра без уважительных причин. Фрагментарное исполнение текста произведений, неудовлетворительная сдача партий в большей части программы, недопуск к выступлению на концерт

* + В случае неявки на выступление по причине неготовности или без уважительно причины, выставляется оценка 2 «неудовлетворительно».

1. Методические рекомендации преподавателям

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры,

ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка народных песен, оригинальные сочинения полифонического склада). В национальных республиках необходимо большее внимание

уделять пополнению репертуара из произведений народной музыки и национальных композиторов.

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями, оответствующими музыкально-исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в школе.

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников.

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, особенно в тех оркестрах, где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией.

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные инструменты. В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений целесообразна организация разучивания оркестровых партий с помощью педагогов отдела.

Для создания духового оркестра привлекаются дети из инструментальных классов фортепиано (1-2 человека), а также синтезатор и электрогитара,(если таковые имеются). Надо понимать, что не все те ребята, которые в будущем станут профессиональными музыкантами, будут солистами или преподавателями. Многие из них свяжут свою творческую жизнь именно с оркестром, и поэтому уже в музыкальной школе им необходимо познакомиться со звучанием Духовой оркестр делится на несколько оркестровых партий Отведенные учебным планом часы необходимо использовать для проведения групповых репетиций и репетиций по возрастному признаку (отдельные встречи для начинающих и т.д.) Для сводных репетиций предполагается по 2 часа в месяц. Перед началом учебного года утверждается репертуар, примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности учеников разных классов (ученики младших классов исполняют только несложные произведения из репертуара оркестра).

Итогом работы коллектива является публичное выступление. В концертную программу рекомендуется включать произведения русских и зарубежных классиков, современных композиторов.

Каждое выступление оркестра (отчётный концерт отдела, школы, конкурс, фестиваль и т.п.) является одновременно зачётом, как для всего оркестра, так и для каждого оркестранта.

Программы отчётных концертов составляются руководителем оркестра в зависимости от возможностей коллектива и утверждаются на методическом совещании отдела.

Оценка успеваемости учащихся производится по 5-ти балльной системе по окончании каждой четверти. В конце учебного года выставляется итоговая оценка за год. В конце первого и второго полугодий проходит зачет по знанию партий. Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков оркестровой и ансамблевой игры на данном этапе, а также творческая дисциплина и старательность учащегося. В течение учебного года проводится одно или два концертных выступления.

Учет успеваемости учащихся проводится на основе регулярности посещения занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний. Четверные и годовые оценки зависят от участия в концертах коллектива школы.

Главный метод проверки – это концертное выступление коллектива

В предлагаемую программу включены методические рекомендации по основным направлениям работы, репертуарные списки, примерные программы итоговых выступлений и переводных экзаменов.

1. Задачи

* сформировать базовые теоретические знания и исполнительские навыки (владение штрихами, динамикой, интонацией) для грамотного и выразительного исполнения на инструменте в составе оркестра произведений на уровне детской школы искусств.
* сформировать навыки коллективной творческой деятельности: ансамблевую слаженность, понимание единого художественного замысла и жестов дирижера;
* познакомить учащихся с образцами русской и зарубежной музыки, с произведениями современных композиторов.
* познакомить учащихся со стилями изучаемых пьес, помочь освоить /осмыслить/ их музыкальную форму, фактуру изложения, характер музыки.
* развить музыкальный слух учащихся, ритмическую организованность, а также способность слушать во время игры, как себя, так и другие оркестровые голоса.
* -нацелить учащихся на совершенствование средств музыкальной выразительности: интонирование, артикуляцию, фразировку.

-пробудить творческую активность учащихся, их эмоциональность, художественно- образное мышление.

* развить навык чтения нот с листа на материале оркестровых партий.

-привить учащимся интерес, как к слушанию музыки, так и к оркестровой творческой практике.

* воспитать у учащихся художественный вкус и сценическую культуру;

-сформировать у учащихся такие качества, как дисциплинированность, ответственность, аккуратность.

Ожидаемые результаты: по окончании ДМШ выпускник должен продемонстрировать достаточно высокий уровень развития музыкальных способностей, а также следующий комплекс знаний и умений:

* уметь грамотно и выразительно, технически свободно исполнить в составе оркестра музыкальные произведения различных стилистических направлений, изучаемых по программе ДМШ;
* понимать дирижерские жесты и уметь трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения;
* обладать достаточным кругозором в области музыкального искусства на уровне требований ДМШ (иметь представление об истории своего музыкального инструмента и оркестра, знать имена выдающихся композиторов и музыкантов, ориентироваться в музыкальных жанрах и стилях);
* уметь применять теоретические знания в исполнительской практике.

1. Основные способы проверки:
2. Основной формой учета успеваемости является выставление оценок текущих уроков, а также оценок и словесных характеристик по результатам:

* зачетов по знанию оркестровых партий (не менее одного раза в четверть);
* проверок готовности оркестровых групп (не менее одного раза в четверть);
* академических концертов (не менее одного раза в полугодие);

1. Участие учащихся в публичных (районных и городских) концертах, детско-юношеских фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства.
2. Особенности курса

Духовой оркестр формируется из учащихся 4-9 классов.

Особенностью курса обучения является то, что в духовом оркестре постоянный состав учащихся сохраняется лишь один год. Занимаясь в течение года как единый исполнительский коллектив, оркестр по уровню коллективной игры поднимается к концу года к пику своей формы и завершает учебный год, как правило, отчетным концертом. Затем в составе оркестра происходят значительные изменения. Оркестр покидают выпускники, им на смену в сентябре приходят учащиеся более младших классов. Передвижка в начале учебного года учащихся старших классов на другие оркестровые партии завершает формирование нового состава оркестра. Оркестр возвращается к исходной точке, и начинается новый учебный цикл.

Другой особенностью является то, что занятия посещают одновременно учащиеся с большой разницей в возрасте и подготовке. Отметим, что каждый ученик, занимаясь в оркестре, получает с каждым годом все более сложные учебные задания.

Другой особенностью является то, что занятия посещают одновременно учащиеся с большой разницей в возрасте и подготовке. Отметим, что каждый ученик, занимаясь в оркестре, получает с каждым годом все более сложные учебные задания.

Учащимся 4 и 5 класса, технически менее подготовленным и не имеющим пока достаточного опыта оркестровой игры, поручаются в оркестре более простые, преимущественно аккомпанирующие партии, например, второго или третьего тенора, третьего кларнета и т. п. В отдельных случаях партии для таких учащихся специально облегчаются.

Учащимся 6 и 7 классов по мере освоения технических навыков и приобретения опыта оркестровой игры дирижер доверяет исполнение более сложных партий, например, второго корнета, баритона. От учащихся требуется уверенное владение дыханием и исполнительскими штрихами, интонационная и ритмическая точность, развитый самоконтроль и исполнительская дисциплина, а так же владение навыком игры «по руке».

Учащиеся 8 и 9 класса, технически продвинутые, владеющие достаточно широким игровым диапазоном, развитым слухом и умением выявить характер исполняемого произведения, имеют возможность «роста» в оркестре до исполнителей первых голосов и даже сольных партий в сопровождении оркестра. Скорость продвижения зависит от музыкальных успехов учащихся, а также от их дисциплинированности и ответственности.

1. Содержание программы:
2. «Освоение базовых компонентов нотной грамоты». Теория: понятия о ритме, динамике, фразировке. Практика: тренировочные упражнения.
3. «Настройка, разыгрывание». Практика: тренировочные упражнения.
4. «Исполнительские штрихи». Теория: деташе, легато, стаккато. Практика: тренировочные упражнения.
5. «Ансамблевая слаженность и ритмичность». Практика: отработка на материале упражнений и пьес.
6. «Рельеф и баланс». Теория: соотношение мелодии и фона. Практика: отработка на материале упражнений и пьес.
7. «Разучивание гамм и оркестровых этюдов». Теория: строение гамм и арпеджио трезвучий. Практика: гаммы в одну октаву, оркестровые упражнения и этюды.
8. «Разбор и освоение пьес». Теория: характер музыки, штрихи, фразировка. Практика: разбор текста, выявление характера музыки, поэтапное освоение темпа.
9. «Подготовка к концертным выступлениям». Теория: психологический настрой, сценическая культура. Практика: освоение.
10. Объем учебных заданий

В течение учебного года оркестр должен подготовить к учебным концертам 6-8 концертных пьес;

Проработать в учебном порядке:

* 2-3 произведения концертно-прикладного репертуара
* 4-5 коллективных упражнений
* 3-4 легких пьесы для чтения нот с листа.

1. Учебные концерты

В каждом полугодии старший оркестр должен исполнить на концерте 3-4 концертных пьесы.

1. Концертные программы

Iвариант		II вариант	
Чайковский П.	Мазурка, Вальс	Глинка М.	Патриотическая песня
Хренников Т.	Ночь листвою	Верди Д.	Марш из оперы «Аида»
Манчини Г.	Лунная река	Вахутинский	М. Русская плясовая

Учебный и концертный репертуар духового оркестра.

(Репертуар разделен по степени сложности на три группы).

* 1. Легкие пьесы

1. Чайковский П. Пьесы из «Детского альбома»: Камаринская, Мазурка, Вальс
2. Хренников Т. Ночь листвою
3. Русская народная песня Светит месяц
4. Манчини Г. Лунная река
5. Шаинский В. Вместе весело шагать
6. Оливадотти Концертный марш
7. Уолтерс Одинокая дорога. Негритянская народная песня

II. Пьесы средней сложности

1. Глинка М. Патриотическая песнь

2. Глинка М. Марш Черномора

3. Артур ван Кабек Визит к Джорджу Гершвину

4. Шульруфер С. Любимые мелодии кино Андрея Петрова

5. Иванов В. Динозаврик на самоизоляции

6. Джоплин С. Энтертайнер

7. Рахманинов С. Итальянская полька

III. Сложные произведения

1. Глинка М. Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
2. Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»
3. Петров А Увертюра к к/ф «Укрощение огня»
4. Асафьев Б. Танец басков из балета «Пламя Парижа»
5. Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ»
6. Верди Д. Марш из оперы «Аида»
7. Моцарт В. Концерт №3 для валторны с оркестром
8. Шуберт Ф. Аве Мария для трубы с оркестром
9. Чайковский П. Неаполитанская песенка для трубы с оркестром
10. Арбан Венецианский карнавал для трубы с оркестром
11. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля для кларнета с оркестром
12. Купревич В. Элегия для ф-но с оркестром
13. В обр. Вахутинского Молдавская народная мелодия «Жаворонок»

для кларнета с оркестром

1. В обр. Орделовскиса Полька «дедушка» для 3-х кларнетов

с оркестром

1. Оякяэр Веселая полька для тромбона с оркестром

Аккомпанементы вокалистам

1. Новиков Дороги
2. Блантер В лесу прифронтовом
3. Фиготин Дирижеры военные
4. Чижевский Был солдат на войне

Концертно- прикладные произведения

1. Торжественные фанфары
2. Туш
3. Спортивный марш
4. Песни военных лет
5. Современные детские и молодежные песни

Коллективные упражнения Школа коллективной игры для духового оркестра. М. 1987

Составители: Иванов-Радкевич и др.

Школа игры для духового оркестра. М. 1989 Составители: Н. Михайлов, Е. Аксенов, В. Халилов и др.

Начальный курс игры в духовом оркестре. Киев. 1977, вып. 1 – 9 Составители: Е. Васильев, Я. Зырянов.

Глодзински Т. Школа коллективной игры для духового оркестра.

Варшава, 1969, ч. 2

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Годовая программа оркестра ДМШ должна соответствовать возможностям оркестра, быть интересной и разнообразной, включать произведения композиторов разных эпох и стилей. Обычно программа оркестра состоит из концертных оркестровых пьес, концертно- прикладных произведений, легких пьес для чтения нот с листа, коллективных упражнений и гамм.

В годовую программу могут включаться произведения различной сложности. Выбор произведений зависит от исполнительских возможностей оркестрантов, от укомплектованности оркестровых групп, от конкретных учебных задач (подготовка к конкурсу, фестивалю и др.)

Программа каждого нового учебного года должна обновляться не менее чем на три четверти. Это необходимо для того, чтобы дети, занимаясь в оркестре 5 лет, познакомились с возможно большим количеством произведений. Повторение некоторых произведений из программ прошлых лет позволяет поддерживать концертную готовность оркестра на более высоком уровне, что особенно важно в первом полугодии учебного года.

1. РАБОТА НАД ПАРТИТУРОЙ

И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Для успешной работы с оркестром дирижеру необходимо владеть способами настройки и разыгрывания оркестра, знать закономерности репетиционного процесса. Особое внимание на оркестровых репетициях следует посвящать работе над культурой звука, исполнительским дыханием, единообразием штрихов и артикуляции, а также над ансамблевой согласованностью, звуковым балансом и фразировкой.

Исполнение произведения на высоком художественном уровне требует от дирижера тщательного предварительного изучения партитуры и правильной организации репетиционного процесса.

Ознакомление с партитурой сочинения и уяснение его эмоционально-образного строя помогает формированию собственной исполнительской концепции.

На основе целостного представления об оркестровом произведении дирижером намечается план репетиционной работы. Определяются продолжительность и количество репетиций: текущей, итоговой и генеральной. Предусматривается также время для индивидуального разучивания оркестровых партий и репетиций оркестровых групп.

Текущие репетиции предназначены для изучения сочинения или его отдельных фрагментов. На таких репетициях уточняется дирижерская интерпретация, выучиваются оркестровые партии.

Итоговая репетиция проводится с целью совершенствования исполнительских навыков оркестра, более глубокого проникновения в авторский замысел. На таких репетициях произведение проигрывается без остановок.

Генеральная репетиция нужна, как правило, для корректировки звучания оркестра в конкретных акустических условиях исполнения и восприятия музыкальных произведений. Методические задачи для каждой репетиции определяются дирижером в зависимости от уровня подготовки того или иного коллектива.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА. РАЗЫГРЫВАНИЕ. ДЫХАНИЕ.

Чаще всего для предварительной настройки 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 выстроенный по камертону инструмент—баян или рояль

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, мелодии.

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.

Непременным условием выразительной игры является умение придавать определенный эмоциональный оттенок звукам.

Решая эту задачу, дирижер определяет единый вид атакировки, игровую позицию, способ вибрато, артикуляцию, штрихи и другие компоненты извлечения, ведения и прекращения звука. Естественная, в меру свободная и плотная, ровная и экономная подача воздушной струи во многом определяет интонационную чистоту, силу и тембровые качества звучания.

При необходимости дирижер указывает также способ расстановки дыхания для отдельной партии, оркестровой группы и оркестра в целом.

1. ШТРИХИ И АРТИКУЛЯЦИЯ

На духовых инструментах используются различные приемы игры, отличающиеся разным характером начала звуков, их ведением, окончанием и соединением между собой. Такие приемы называются штрихами. Основными штрихами являются:

Detache — раздельное звукоизвлечение. Твердое начало звука, ведение его равномерно выдержанное и плотное, окончание открытое (без участия языка), максимально близкое к последующему звуку.

Legato — связное звукоизвлечение. Начало первого звука твердое или мягкое, ведение полное, окончание звука непосредственно переходит в соседний звук.

Staccato — короткое, отрывистое звукоизвлечение. Здесь атака может быть твердой и мягкой, ведение звука сокращено примерно наполовину своей длительности, окончание прерванное, звуки соединяются через паузу.

Marcato — сильно подчеркнутое, тяжеловесное звукоизвлечение. Начало звука твердое, акцентированное, ведение несколько ослабевающее к окончанию, соединение раздельное, но без пауз.

Nonlegato — мягкое, раздельное звукоизвлечение. Attacca мягкая, ведение несколько сокращенное, окончание закругленное, соединение звуков через небольшую паузу.

В процессе игры используются многообразные приемы извлечения звуков, которые входят в понятие артикуляция. Однако определяющим в этом понятии является прием расчленения звуков.

Именно от овладения различными степенями раздельного и связного произношения звуков зависит во многом выразительность артикуляции.

1. ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ

В исполнительской практике бытуют устойчивые относительные градации (ррр, рр, р, mр, mf, f, ff, fff), их различные чередования, внезапные и контрастные сопоставления, постепенные переходы от одной динамической градации к другой (crescendo или diminuendo).

Динамические градации чередуются и сопоставляются последовательно (по горизонтали звучания), а одновременно (по вертикали звучания) они могут только оттеняться и сопоставляться.

В духовом оркестре нередко ррр и рр звучат тускло и аморфно, а ff и fff крикливо и надсадно, при этом часто утрачивается интонационная точность. Во избежание этого от каждого исполнителя следует добиваться необходимой интенсивности и ровности воздушной струи в звуковедении, устойчивой атаки и окончания каждого звука.

Любая динамическая градация имеет множество динамических оттенков, которые зависят от конкретной фактуры и эмоционально-образного строя сочинения.

В работе с оркестром дирижеру важно добиться динамических контрастов или равновесия звучности, согласовать интенсивность нарастаний и спадов в каждой оркестровой партии и инструментальной группе.

1. РИТМ И МЕТР

Ритм и метр создают внутреннюю пульсацию и временное развитие музыкального произведения, придавая ему своеобразный характер.

Существует бесчисленное множество ритмов, и каждый из них по-своему индивидуален. Эту особенность следует иметь в виду в процессе репетиции и добиваться необходимого звучания с помощью штрихов, артикуляции и динамики.

Важно, чтобы длительность каждого звука, его начало и окончание соответствовали вертикали звучания. Мелкие ноты у каждого исполнителя должны быть ясными и внятными, а длинные — полной продолжительности.

Для выработки чувства ритма и ощущения метра полезно тот или иной ритм играть в различных темпах и динамических градациях.

1. МЕЛОДИЯ И ФРАЗИРОВКА

Каждое музыкальное произведение отличается своим, присущим ему мелодическим строем. Понять его сущность, а затем воплотить в звучании оркестра — важнейшее условие для раскрытия художественного образа.

В одноголосной музыке мелодия воплощает законченный музыкальный образ. В многоголосии она может повторяться или сочетаться с другими мелодиями (полифония) или представлять собой самостоятельный элемент музыкальной ткани, в отличие от гармонического сопровождения (гомофония).

В репетиционной работе для дирижера первостепенное значение приобретают вопросы внутренней организации мелодии: мелодическое зерно, развитие, мелодическая линия и рисунок, мелодическая волна, мелодические вершины и типы кульминаций, окончания; тесситура, диапазон и регистр, тембр и динамика; темп, артикуляция и штрихи; характер и типы мелодического движения; способы синтаксического членения и объединения; метроритмическая основа.

Музыкальное произведение воспринимается как единое целое благодаря логике развития его художественного образа и формированию содержания. Вместе с тем, в нем отчетливо проявляется и членораздельность музыкальных построений.

К таким построениям относится фраза. В ней начало, развитие и окончание объединены общим смысловым признаком, который придает ей структурную рельефность и относительную самостоятельность.

Фраза может состоять из нескольких мотивов и входит, как правило, в состав предложения, которое, в свою очередь, вливается в период и т. д. Этот процесс объединения

малых построений в более крупные в конечном итоге завершается образованием формы всего сочинения.

1. ГАРМОНИЯ.

Основной вид созвучий — диссонирующие и консонирующие аккорды. В зависимости от положения в ладу каждый из них обладает функциональным значением (Т, S, D и т. д.). Отсюда создаются ладофункциональные отношения, где важнейшую роль играет тяготение неустойчивых аккордов к устойчивым (разрешение).

На основе ладофункциональных отношений, тембровой организации музыкальной ткани и динамических особенностей музыкального произведения проявляются красочные свойства гармонии. Это своеобразный сопутствующий звучанию поток света и теней, цвета и эмоциональных оттенков.

Многочисленность оркестровых инструментов позволяет существенно увеличить красочные оттенки гармонии. Но они проявляются лишь тогда, когда каждый аккорд звучит с присущими ему обертонами на основе точного звуковысотного положения и ладового тяготения.

1. РЕЛЬЕФ И БАЛАНС

Объемно-пространственное звучание оркестра достигается путем воссоздания рельефа и фона, объема и баланса.

Когда мелодический голос звучит ярче других и более выпукло, он становится рельефом и находится как бы на переднем плане.

Фон обычно образуют аккомпанирующие голоса. Они звучат тише, создавая второй и последующие планы.

Рельеф и фон могут контрастировать в различной степени. При их сближении рельеф сглаживается, поэтому динамический баланс всегда в его пользу.

Объемное звучание оркестра возникает тогда, когда оркестровые голоса сбалансированы по вертикали во всех регистрах, одинаковы по динамике и характеру звукоизвлечения.

Баланс в оркестре постоянно меняется в зависимости от фактуры. В процессе исполнения необходимо находить наиболее выразительное соотношение всех голосов, как по вертикали, так и по горизонтали. Особое внимание при этом уделяется слиянию аккордов, их согласованности.

1. ФАКТУРА И ТЕМБРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Основными типами фактуры являются: полифонический, гомофонный, аккордовый, монодический.

Полифонический тип образуется из одновременного сочетания и развития двух и более самостоятельных голосов. При исполнении полифонического типа фактуры важно следить за рельефным и выразительным звучанием каждого голоса.

Гомофонный тип фактуры отличается наличием в одном из голосов главенствующей мелодии на фоне остальных, выполняющих функцию сопровождения (аккомпанемента). Здесь звучание основной мелодии носит доминирующий характер.

Аккордовый тип фактуры складывается на основе единого ритма всех голосов.

Верхний голос звучит обычно с некоторым преобладанием.

Монодический тип фактуры — это одноголосная мелодия, которая излагается в одной или нескольких октавах и звучит сбалансированно во всех регистрах.

Чаще всего встречается смешанный тип фактуры, который включает в себя различные основные типы или их элементы.

Определяющим выразительным признаком оркестра является наличие в нем множества тембров, их способность трансформироваться и организовываться в зависимости от художественной задачи. Поэтому весьма важно добиться того, чтобы каждый тембр в оркестре был ясным и эстетически полноценным, а однородные в тембровом отношении оркестровые группы звучали слитно и колоритно.

1. АНСАМБЛЬ

Ансамбль — максимальная согласованность музыкально-исполнительских средств выразительности, их художественно оправданное соотношение и единство в процессе игры. Важнейшими объектами репетиции в достижении хорошего ансамбля являются: чистота интонирования, синхронность и сбалансированность звучания по вертикали и горизонтали, точность метроритма, а также уравновешенность динамики, выразительность фразировки, артикуляции и штрихов, общность исполнительского дыхания, выявление рельефа и фона.

Работа над ансамблем предполагает достижение единого понимания и воплощения эмоционально-образного содержания музыки.

1. ТЕМП И АГОГИКА

Выразительность игры и убедительность музыкального образа зависят от верно найденного темпа. Слишком медленный темп, по сравнению с авторским, нередко приводит к вялому звучанию, а чрезмерно быстрый придает ему суетливый и невнятный характер.

Наряду с внезапной или постепенной сменой темпа в исполнительской практике часто применяются небольшие ускорения или замедления. Такие едва заметные отклонения от установленного темпа и метра, подчиненные целям художественной выразительности, относятся к агогике.

Темпы бывают постоянные, постепенно изменяющиеся и внезапно изменяющиеся. Внутри постоянных темпов часто встречаются темпы, относящиеся также к агогическим оттенкам, например, ritardando или accelerando. Эти оттенки могут и не обозначаться в нотах. Они всецело определяются художественной целесообразностью.

Агогические оттенки требуют тщательной проработки, поскольку они могут привести к нарушению ансамбля в оркестре.

1. КУЛЬТУРА ЗВУКА

Поскольку звук является материальной основой музыки, необходимо постоянно совершенствовать его культуру, отличающуюся комплексом качественно- эмоциональных и выразительных особенностей.

К качественным относятся такие признаки, как чистота звука, его устойчивость, певучесть, насыщенность, тембральность и т. п. К эмоциональным — чувственно- смысловые признаки звука: нежность, грусть, героизм, драматизм, комизм и др.

Такое разделение условно, поскольку эти особенности в исполнительском процессе проявляются в единстве. При плохом звуке практически невозможно выявить какие-либо эмоции, так же как эмоции сами по себе еще не рождают красивого звука без необходимой работы над ним.

Культура звука основывается на его чистом интонировании и певучести, художественно ценном тембре, контрастной динамике, точном ритме и выразительном звукоизвлечении.

1. НЕКОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ПРИЕМЫ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Одной из сторон многогранной деятельности духовых оркестров является исполнение ими произведений джазовой и эстрадной музыки, что предполагает использование особых, специфических приемов звукоизвлечения, артикуляции, штрихов, фразировки.

Такой особенностью, например, является различие (часто весьма существенное) между фиксированным в нотной записи ритмическим рисунком и его реальным исполнением.

Известно, что научить искусству «играть джаз» нельзя. Овладение джазовым музицированием возможно при условии, что исполнитель обладает чувством свинга (англ.

swing — качание, колебание, размахивание), важным выразительным средством джазовой и эстрадной музыки.

С этой точки зрения свинг представляет собой характерный тип ритмической пульсации, основанной на небольших отклонениях (опережающих или запаздывающих) от опорных долей метрической структуры такта.

Большое значение для достижения эффекта свинга имеет характер атаки при извлечении звука на духовых инструментах в начале музыкальной фразы и, что особенно важно, при ее дальнейшем продолжении.

Одним из существенных компонентов музыкальной речи джаза является синкопирование. Практика музицирования в джазовой и эстрадной музыке располагает достаточно широким кругом и других выразительных средств. К ним относятся отдельные специальные приемы извлечения звука на духовых инструментах и различные штрихи, часто встречающиеся в нотном тексте аранжировок и композиций.

Литература:

Школа игры для духового оркестра. Составители: Н. Михайлов, Е. Аксенов, В. Халилов и др.

IV. Рекомендуемая нотная литература

Школа коллективной игры для духового оркестра. М. 1987 Составители: Иванов-Радкевич и др.

Школа игры для духового оркестра. М. 1989 Составители: Н. Михайлов, Е. Аксенов, В. Халилов и др.

Начальный курс игры в духовом оркестре. Киев. 1977, вып. 1 – 9 Составители: Е. Васильев, Я. Зырянов.

Глодзински Т. Школа коллективной игры для духового оркестра.

Варшава, 1969, ч. 2