«Реализация принципов развивающего музыкального обучения в работе с детским духовым оркестром».

Подготовил: преподаватель высшей категории отделения духовых инструментов, руководитель детского духового оркестра

ГККП ДМШ г. Кокшетау Фёдоров И.А. 2021 г

Творческая работа

Процесс создания художественного образа музыкального произведения - это творческий процесс.

Творчество - это создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. Если мы хотим создать прочные основы для творческой деятельности ученика, необходимо расширять его опыт. Чем больше человек видел, слышал и пережил, чем больше он знает, и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее будет деятельность его воображения в процессе создания художественного образа.

Ребенок - участник творческого процесса. Дети-исполнители должны при разучивании произведения понять не только его сюжет, внешнюю сторону происходящего в музыке, но и внутреннее содержание произведения. Образное художественное слово не только раскрывает содержание музыки, но и создает у детей определенное настроение, вызывает желание активно действовать, сопереживать. Музыка воссоздает образы реальной жизни. Из музыкального образа рождается произведение - шедевр. Музыка - неиссякаемый источник широких жизненных ассоциаций, на которых нужно воспитывать ребенка, учить его размышлять.

Мы стараемся, чтобы дети чаще выступали, посещали концерты сольных исполнителей и коллективов разного уровня, посещали театральные представления. После концерта беседуем, рассуждаем, каждый имеет возможность высказать свое мнение, впечатления.

Цель учителя: накопление учениками музыкального опыта. Опыт - это кирпичики творчества. Из этих кирпичиков можно создавать множество различных комбинаций. Как же сделать так, чтобы ребенку хотелось создавать эти комбинации?

Интересную мысль высказал С.Соловейчик: «Делайте с ребенком все, что вы делаете, но помните, что у него есть две независящие от нас потребности: потребность в безопасности и потребность в развитии. От условий, от способа воспитания во многом зависит, какая из них станет определяющей».

Как это можно соотнести со школьным оркестром? Ученикам нужно создать безопасную комфортную обстановку, творческую атмосферу. Только в этом случае можно говорить о желании развиваться, о желании творить.

Для того, чтобы приобщить учащихся к творческому процессу, по ходу репетиции целесообразно обращаться к ним с предложением дать оценку звучания какого-либо эпизода, определить насколько убедительно сыграна та или иная партия, не нарушен ли динамический баланс голосов. Следует поощрять предложения новой трактовки произведения или его части.

Далеко не каждый может стать солистом, а вот оркестрантом быть обязан. Оркестровое исполнительство во многом отличается от сольного. Духовикам, как, впрочем, и всем оркестровым исполнителям, обязательно постоянно играть в оркестрах и ансамблях. Подготовка к игре в оркестре должна проводиться не только на уроках оркестра, ансамбля, но и на уроках специальности. Специальность дает большие возможности для более глубокого, детального изучения учащимися особенностей инструмента, звуковых и технических. Большое внимание на уроках специальности уделяется решению художественных задач изучаемых произведений, звукоизвлечению, работе над исполнительским дыханием и умением управлять им, отработки технических приемов, правильным исполнением штрихов.

Однако, с первых же дней занятий ребенка желательно подключать к участию в игре ансамблем. Пусть это будут несложные пьесы для двух инструментов сначала в паре с преподавателем, затем с одноклассниками. Чувство ансамбля, умение слушать партнера воспитывается уже в начальный период обучения игре на духовых инструментах, в сопровождении фортепиано. Уже в этот период требуется интонационное, тембральное, динамическое единство разнородных инструментов. Преподавателю следует обращать внимание ученика на ритмический рисунок, точность держания своей партии, верное распределение дыхания, игру качественным и красивым звуком. Это развивает не только ритм, слух, интонацию, но и, самое главное, чувство ансамбля, чувство ответственности за совместное дело. Впоследствии усложняются пьесы и усложняются партии. Так постепенно ребенок привыкает к совместному, ответственному коллективному труду. Теперь его можно и нужно вводить в коллектив оркестра. Но, как и каждый школьный коллектив, мы сталкиваемся с проблемой смены состава коллектива, т.к. дети вырастают и покидают школу, переезжают на новое место жительства.

Учебная работа.

Для лучшей настройки оркестра следует применять выстроенный по камертону инструмент - баян или рояль. Также полезно использовать тюнер. Для понижения звука общий крон (или бочонок у кларнетов) выдвигается на определенное расстояние, для повышения - задвигается. Инструменты духового оркестра рекомендуется настраивать от натурального звука си- бемоль. По письму это будет: у кларнетов, труб, корнетов, теноров, саксофона-тенора, баритона - нота до, у альтов и саксофонов-альтов - соль, у валторны - фа, у флейт, тромбонов, басов - си-бемоль. Сначала настраиваются отдельные инструменты, затем группы, а потом оркестр в целом. При настройке следует проверять чистоту интонации на протяжении всего хроматического звукоряда инструментов. Каждый руководитель должен знать специфику, строй, диапазон, выразительные возможности, способы звукоизвлечения инструментов, составляющих основу его оркестра.

Каждая репетиция должна обязательно начинаться с совместного разыгрывания. Система упражнений для разыгрывания включает в себя мажорные и минорные гаммы, арпеджио, мелодические интервалы, фразы, мелодии. Важным элементом в разыгрывании оркестра является исполнение интервалов, аккордов, гармонических последовательностей или кадансов. Аккордово-гармоническая настройка способствует развитию гармонического интонирования, что очень важно, особенно в начальный период обучения.

Основным средством общения дирижера с оркестром является дирижерский жест. Задача руководителя - научить юных музыкантов понимать его язык. В первый период обучения дирижер должен сообщить участникам оркестра определенный объем знаний об основных элементах дирижерского искусства, а затем, на всем периоде обучения, практиковать игру по руке, учить понимать указания дирижера и выполнять их. Так же я стараюсь, чтобы на каждой репетиции в работе были произведения, ставящие различные задачи. Например, пьесы для чтения с листа, пьесы на стадии разбора, пьесы на стадии художественной обработки, пьесы на завершающем этапе работы, пьесы для повторения.

После настройки и разыгрывания, мы начинаем занятия с простого задания, чтобы ученики настроились на рабочий лад. Завершаем работу пьесами на стадии готовности. Спланированная подобным образом репетиция не будет утомительна для учащихся. Основной смысл репетиции - работа над музыкальным произведением.На занятиях руководитель должен создать творческую атмосферу, суметь заинтересовать учащихся, вызвать у них желание увлеченно работать и находить удовлетворение в изучении произведения, сделать репетицию живой и интересной.

Здесь важно все: доброжелательное отношение к музыкантам, что является основой взаимоотношений с дирижером, его образный, ассоциативный, лаконичный язык, темперамент. Внешний облик руководителя, его манера общения должны дисциплинировать коллектив, вызывать в нем творческое отношение к исполнению, а волевое воздействие дирижера - сочетаться с тактом, корректностью, терпимостью и чуткостью к оркестрантам. Репетиция - акт напряженный, поэтому посмеяться, пошутить - значит, на какое-то время выключиться, отдохнуть, чтобы потом опять собраться и продолжить работу.

В репетиционной работе руководителю следует обращать внимание на правильные приемы дыхания и звукоизвлечения, необходимо стремиться к интонационной чистоте, ритмической точности, штриховому единству, правильной фразировке, динамике, темпу. Прежде всего, следует добиться точности воспроизведения музыкального текста, ритмического рисунка. Затем уточняются штрихи и динамика. Поэтому основными методами работы являются: 1) дирижерский показ (движение рук, мимика); 2) словесные пояснения (пение, как вариант слова);

3) слуховая наглядность (показ фраз при помощи игре на каком-либо музыкальном инструменте).

Сыгранность, т. е. слаженность групп первых и вторых голосов, стройность ее звучания, чувство ансамбля (умение слышать друг друга в совместном исполнении) и, наконец, умение «понимать руку» дирижера и правильно реагировать на его указания - все это предопределяет полноценную работу коллектива в целом.

Основной смысл репетиции - работа над музыкальным произведением.

Логическим завершением работы над произведением дирижера и оркестра является концертное выступление, успех которого в значительной мере будет зависеть от воздействия руководителя на коллектив. Концерту предшествует генеральная репетиция, на которой рекомендуется сыграть все пьесы без остановки с целью проверки их качества, а также психологической подготовки всех участников коллектива к выступлению.

Концерт - это подведение итогов, праздник, пришедший на смену кропотливой репетиционной работе. Концертное выступление активизирует сплочение коллектива, повышает уровень музыкально-эмоционального состояния, обостряет чувство взаимозависимости, внимание, приносит ощущение радости от общения с музыкой, со слушателями, от самого процесса игры. Успех концерта зависит, прежде всего, от степени подготовки, уровня мастерства дирижера и всего коллектива. В то же время концертное выступление позволит выявить недоработки не только художественного, но и организационно-воспитательного порядка. Каждый концерт для ребенка - праздник и ответственное испытание на организованность, выдержку, собранность и силу воли. Ведь день перед концертом проходит иначе, чем обычный день. Очень важно перед концертом создать хорошее настроение, успокоить ребят, настроить на общение с музыкой. Дети любят концерты - любят делать людям добро, создавать для них праздник в будний день. Зачастую зритель - друг и с благодарностью относится к нашему труду, к выступлению. Но бывает зритель - судья, скупится на аплодисменты, придирчив. Неприятно! Хочется, чтобы наши концерты всегда доброжелательно принимались публикой, приносили людям счастье и улыбки. Очень не хочется иметь на своих концертах равнодушного зрителя.

Хорошая похвала за честный и добросовестный труд всегда приятна. Ребятам важна оценка выступления и слова благодарности. Успех - приятный и важный стимул для творчества, он развивает способность относиться к своей работе, к своему искусству объективно и самокритично. Впечатления от встреч со зрителем дают участникам коллектива возможность сравнивать, сопоставлять, думать главное - вызывают желание стать лучше, оправдать ожидания слушателей и руководителя.

Творчество проявляется в оформлении рабочих оркестровых папок, в подготовке внеклассных мероприятий, оформлении костюмов. После успешной репетиции или выступления мы предлагаем ребятам выразить свои чувства, эмоциональные переживания от услышанного посредством образов (в рисовании) или в стихотворной форме. И если у ребенка возникла эта потребность - это замечательно. Очень приятно, когда дети сами делают попытки сочинения музыки, предлагают свои варианты инструментовок, импровизаций. Конечно, им приходиться помогать грамотно написать, оформить партитуры. Потом можно попробовать проиграть это сочинение оркестром.

Воспитательная работа

Главная цель воспитательной работы - создать сплочённый музыкальный коллектив. Оркестр - это не только группа музыкантов, играющих вместе, а такая форма коллективного исполнительства, где каждый, сохранив индивидуальность, вместе с тем подчиняется общим задачам в воплощении авторского замысла. Не легко ощущать себя частью целого. Оркестр не подавляет индивидуальность музыканта, напротив, при известных обстоятельствах каждая индивидуальность получает новый импульс для своего развития и совершенствования. Чем богаче и ярче творческие индивидуальности оркестрантов, тем богаче и ярче оркестр. Задача состоит в том, чтобы на базе индивидуальных возможностей каждого укрепилось единство всего коллектива; нужно стремиться суммировать эти личностные проявления, образовав на их основе нечто общее - творческую индивидуальность оркестра, коллективную индивидуальность с единым творческим почерком, с единым видением и восприятием музыки. Именно поэтому в работе с детским оркестром нужны и индивидуальные, и групповые занятия. Оркестровые занятия обязывают учеников согласовывать свои действия с действиями других оркестрантов, и не только в творческом аспекте, но и по таким вопросам, как подчинение законам коллектива, строгим правилам дисциплины. С данной точки зрения игра в оркестре несёт в себе не малый воспитательный заряд.

В нашем оркестре поощряется инициатива, самокритика и справедливая критика своих товарищей в их присутствии и тактичной форме. Всем предоставляется возможность проявить свои организаторские способности на благо общего дела.

Одним из вспомогательных средств в создании нашего сплочённого коллектива является работа с родителями. Для успешной деятельности детского творческого коллектива имеет значение взаимодействие руководителя коллектива с семьёй, родителями учащихся. В основе работы с семьей лежат действия и мероприятия, направленные на повышение авторитета родителей. Нравоучительный, назидательный, категоричный тон в работе нетерпим, т.к. может привести к обидам, раздражению, неловкости. Единственно-верная форма взаимоотношений руководителя коллектива и родителей - взаимоуважение. Тогда и формой контроля становится обмен опытом, совет и совместное обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе стороны, доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их педагогической активности и культуры.

Хороший руководитель в семье не чужой, в поисках помощи родители часто советуются с ним, доверяют, делятся проблемами. Все знания руководитель при этом должен обращать только на помощь родителям, разрешение проблем и конфликтных ситуаций.

Отсутствие в коллективе работы с родителями приводит к обеднению и затруднению учебного процесса, а также к отсеву детей, особенно в начальный период обучения. Главный принцип организации работы с родителями - это единство целей и задач, которые призваны решать руководитель оркестра и семья.

И в заключении хочу повторить, что на практике, работая с детьми, сложно, а иногда и невозможно сказать, где обучение, где творчество, где воспитание. Главное, что ученики замечательные. Хотелось бы и в жизни стать им нужным человеком. Лишь некоторые из них станут профессиональными музыкантами, однако хочется, чтобы все они стали профессиональными любителями музыки, состоявшимися личностями, любящими и умеющими творить вокруг себя прекрасное.

**Список литературы**

1. Блажевич В. Ежедневные коллективные упражнения для духового оркестра. - М.: Музгиз, 1979.
2. Васильев Э. Зирянов Я. Курс начальной игры в духовом оркестре. - Киев: Музична Украша.
3. Волков Н.В. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. - М, 2002.
4. Губарев И. Духовой оркестр. Краткий очерк.
5. Иванова В.Г.Дифирамб оркестру.// Оркестр. - М.: МГУКИ. - 2008. - №4(13).