МБУ ДО «Школа искусств» им С. Сайдашева

Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан

Методическая разработка

«Современные подходы в методике обучения игры на народных инструментах в оркестре, ансамбле в ДШИ»

Автор - Золотарев В.В.

преподаватель по классу баяна и ансамбля

  2022 год

Оглавление

[Введение](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680476)

[Основные группы инструментов оркестра русских народных инструментов, типы и виды ансамблей и оркестров](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680477)

[*Основные группы инструментов оркестра русских народных инструментов, типы и виды оркестров и ансамблей*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680478)

[*Форма и методы обучения*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680479)

[*Подбор репертуара для ОРНИ*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680480)

[Концертное выступление](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680481)

[*Участие в конкурсе*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680482)

[*Отчетный концерт*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680483)

[*Оркестровая этика*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680484)

[*Правила для участников оркестра*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680485)

[Воспитательная работа](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680486)

[*Работа с родителями*](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680487)

[Заключение](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680488)

[Список литературы](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sovremennie-metodi-raboti-s-orkestrom-russkih-narodnih-instrumentov-2119255.html#_Toc493680489)

Введение

Современные оркестры русских народных инструментов — серьезные творческие коллективы, выступающие на крупнейших концертных площадках в России и за границей.

Оркестр русских народных инструментов — оркестр, включающий в свой состав инструменты семейства домр и балалаек, а также гусли, баяны, жалейки и другие русские народные инструменты.

Первый подобный коллектив был создан в 1888 году в Санкт-Петербурге балалаечником Василием Васильевичем Андреевым как «Кружок любителей игры на балалайке», после успешных концертов в России и за рубежом получивший название «Великорусского оркестра». После Октябрьской революции оркестры русских народных инструментов получили широкое распространение, и существовали практически повсеместно: в концертных организациях, домах культуры, клубах и т. п.

Период становления оркестрового коллектива в ДШИ является, пожалуй, одним из самых сложных. В это время, наряду с большой педагогической и организационной работой, идет серьезная учеба, преодолевается масса трудностей, с которыми приходится сталкиваться. Необходимо терпеливо и доходчиво объяснять участникам важность начатого дела, настойчиво добиваться выполнения намеченного плана работы ансамбля или оркестра.

Коллективный характер работы при разучивании и исполнении музыкальных произведений, общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу и чувство ответственности перед исполнительским коллективом делают класс оркестра эффективной формой учебно-воспитательного процесса.

Основные группы инструментов оркестра русских народных инструментов, типы и виды оркестров и ансамблей

Ансамбль, как форма музыкального исполнительства, представляет значительный интерес по нескольким причинам. Во-первых, руководитель имеет возможность большее количество времени уделить всестороннему воспитанию музыканта - исполнителя. Во-вторых, такой коллектив более мобилен, его удобнее использовать в концертной практике.

Начиная работу с ансамблем народных инструментов, руководитель должен определить инструментальный и количественный состав, формируемый из однородных или разнородных инструментов. В настоящее время существуют различные по составу ансамбли народных инструментов.

Однородные составы:

 Унисон домр или балалаек;

 Дуэт домр, балалаек, гитар и т.д.

 Трио: две малые домры и альт, балалайки прима, секунда и бас;

 Квартет: домра малая, две альтовые и домра бас, две домры малые, альтовая и бас, две балалайки примы, альт и бас;

 Квинтет: две домры малые, две альтовые и бас; две балалайки примы, секунда, альт и бас;

 Секстет: две домры малые, две альтовые и две басовые; две балалайки примы, секунда, альт, бас и контрабас.

Смешанные составы:

 Дуэты: домра и балалайка, домра и баян, домра и гитара, балалайка и аккордеон, балалайка и баян, балалайка и гитара.

 Трио: домра, балалайка и баян (гитара), две домры и аккордеон (гитара), две балалайки и баян (гитара).

 Квартет: домра малая, альтовая, балалайка прима и бас; домра малая, альтовая, гитара и балалайка контрабас и т.д.

Наряду с этими составами в практической работе можно использовать удвоенные или утроенные составы. В смешанных составах можно использовать гармоники, трещотки, жалейки и другие народные инструменты, а также инструменты симфонического оркестра.

Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов

Оркестр русских народных инструментов обычно включает в себя следующие инструменты:

1. Трехструнные домры:

 пикколо,

 малые,

 альтовые,

 басовые

2. Духовые инструменты:

 русского происхождения — свирели, жалейки, волынки, владимирские рожки  европейские — флейты, гобои, иногда включаются медные духовые.

 3. Используются современные баяны (от двух до пяти): обычно половина из них исполняет мелодию, остальные басовые партии.

4. Ударные инструменты:

 русского происхождения — бубенцы, ложки, трещотки, бубен и т. п.

 европейские литавры

Известно, что ударные инструменты – это украшение любого оркестра. Ударные инструменты поддерживают оркестр в самых кульминационных моментах, позволяют добиться более яркого звучания, сохраняют метроритмическую пульсацию, более полно раскрывают музыкальный образ, содержание произведения.

Применение ударных инструментов в оркестре можно разделить на три раздела:

 подчеркивание динамической кульминации (литавры, тарелки, м. барабан);

 подчеркивание ритма (м. барабан, бубен, треугольник);

 колористическое окрашивание (бубенцы, колокольчики, ложки, свистульки, коробочка и т.д.).

В русском народном оркестре обычно используются те же ударные инструменты, что и в симфоническом. Все ударные инструменты делятся на: шумовые инструменты и инструменты, которые имеют определенную высоту звука.

К инструментам с определенной высотой звука относятся: литавры (в нашем оркестре это большой барабан), колокольчики и ксилофон (металлофон). Инструменты без определенной высоты – треугольник, бубен, малый барабан, трещотки, тарелки, бубенцы и т.д.

5. Гусли клавишные и звончатые

6. Балалайки: примы,

 секунды,

 альтовые,

 басовые,

 контрабасовые

Формирование оркестра, как правило, происходит благодаря уже созданным ансамблям малых форм, то есть к имеющему ансамблю, например, домра с балалайкой, присоединяются ещё несколько других инструментов, духовые и ударные инструменты, затем баяны, аккордеоны и т.д. Таким образом, из любого ансамбля можно сформировать оркестр.

В процессе создания коллектива важно установить ряд основных предпосылок его успешной организационной деятельности:

 наличие участников (музыкантов) или желающих научиться играть на инструментах,

 наличие материальной базы (помещение, инструментарий, пульты и т.д.),

 наличие репертуара.

Форма и методы обучения

 Урок – групповое занятие

 Урок – сводная репетиция

 Урок – генеральная репетиция

 Урок – концертное выступление

Процесс работы строится с учетом развития музыкальных способностей ученика и приобретенных исполнительских навыков.

На индивидуальных занятиях педагоги ведут обучение по двум инструментам: основному и оркестровому.

На занятиях отрабатываются оркестровые партии, уделяется внимание расстановке аппликатуры, выбору позиций, отработке штрихов и динамики. Кроме того, все педагоги играют в оркестре, исполняя ведущие партии.

Учебная работа в классе оркестра делится на несколько этапов:

1.Параллельно с индивидуальным обучением игре на музыкальном инструменте используется групповой метод обучения. В план урока педагог включает игру групп учащихся (по 2, 3, 4 человека в унисон, дуэтом, трио, квартетом, квинтетом, т.е. постепенно усложняя задачи ансамблевой игры).

2 .Ансамбль организован. Чувство ансамбля, т.е. умение играть слитно, вместе, приобретается постепенно. Навык вовремя вступить, быстро ориентироваться в смене функций партии ансамбля, слушать соотношение звучности партий задачи весьма сложные, совпадающие с задачами профессионального ансамбля. В самодеятельном ансамбле эти задачи надо решать, используя все имеющиеся формы и методы, взаимопроникновение форм.

3. Детальная «отшлифовка» уже сделанного на II м этапе. Партии ансамбля соединяются в одно целое. Преобладает форма репетиции. Но до настоящих репетиций еще далеко.

Методом обучения - способами работы руководителя и участников коллектива, при помощи которых развиваются способности, являются:

 проверка знаний, умений и навыков по пройденному и текущему репертуару;

 познание нового, т.е. изучение новых штрихов, приемов игры, определение рациональной аппликатуры, работа над звуком и правилами чтения нотного текста;

 закрепление изученного материала, установка единства фразировки, динамики, темпа; выявление характера и содержания произведения; повторение пройденного материала на более высоком художественном уровне.

Центральным звеном учебного процесса является познавательная деятельность участников оркестра, закрепленная в концертной практике.

Репетиционная и концертная деятельность оркестра строится на принципах равноправия и коллективной ответственности. В процессе творческой деятельности исполнители имеют достаточно возможностей для взаимного контакта.

Основные требования, которые практика предъявляет руководителю оркестра, научить играть на музыкальных инструментах, раскрыть индивидуальные способности, воспитать взаимопонимание и направить на согласованное решение общей художественной задачи членов всего коллектива.

Подбор репертуара для ОРНИ

Правильно подобранный репертуара для ОРНИ – дело непростое. Каждый коллектив располагает присущими только ему техническими и художественными возможностями, в соответствии с которыми руководителю и концертмейстеру приходится выбирать пьесы.

В репертуаре оркестра должны быть такие пьесы, которые можно было бы исполнять в различных аудиториях, на различных мероприятиях. Каждый концерт – на открытой площадке, смотре-конкурсе и т.д. – требует соответствующих по характеру и содержанию пьес, которыми можно открыть или закрыть соответствующее мероприятие и создать определенное эмоциональное состояние у слушателей.

Оркестранты не должны быть равнодушными к исполнению произведений. Одним больше нравятся пьесы медленные, спокойные, другим веселые, быстрые, третьим – торжественные. Все это говорит о том, что при выборе приходится опираться не только на свой вкус, но и учитывать целый комплекс условий: репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню коллектива, быть интересным для участников и слушателей, достаточно разнообразным.

Концертное выступление

Большое учебно-воспитательное значение имеет концертная практика. Она развивает артистичность, творческое внимание, чувство ответственности, а также служит благородной цели популяризации русских народных инструментов.

Концертное выступление – ответственный момент в жизни коллектива. Оно является качественным показателем всей организованной, учебно-творческой и воспитательной работы с оркестром.

Умение творчески мыслить, слышать, играть – качества, которые необходимо развивать до выступления, заранее, постепенно, а на концерте их реализовывать, проявлять.

Публичное выступление – это всегда праздник для оркестра и вместе с тем экзамен на творческую зрелость. Дирижер оркестра должен не только подготовить коллектив к выступлению с чисто художественной точки зрения, но и вместе с тем с психологической. До выступления оркестрантам надо дать хорошо отдохнуть, объяснив, что такого рода деятельности требует расхода физических сил и энергии. Перед концертом необходимо провести репетицию. Очень внимательно надо отнестись к внешнему виду музыкантов: одежда должна быть праздничной, опрятной.

До концерта руководителю следует провести большую организационно- подготовительную работу:

 определить время генеральной репетиции в концертном зале, ознакомиться со сценой, чтобы определить заранее порядок размещения оркестра, заготовить необходимое количество стульев,

 проверить наличие орк партий, состояние инструментов и пультов,

 отрепетировать выход музыкантов, общий поклон при аплодисментах,

 согласовать с ведущими программу концерта.

Во время концертного выступления оркестранты и дирижер переживают иное, чем на репетиции, качественно новое эмоционально-психологическое состояние. Присутствие публики порождает повышенную ответственность за исполнение, особое творческое волнение.

Концертное выступление позволяет быстрее, чем репетиционная работа выявить недоработки с оркестром не только художественного, но и организационного порядка. Явка оркестрантов, наличие партий, пультов, стульев на сцене говорят об организации деятельности дирижера и концертмейстера.

Интересной формой работы оркестрового коллектива являются лекции - концерты. Для этой формы раб коллективу необходимо иметь в репертуаре произведения разнообразных жанров и различных композиторов:

 Лекция-концерт на материале творчества одного композитора.

 На лекции-концерте можно говорить и об одном жанре: вальсе, марше, песне, использовать произведения многих композиторов.

Участие в конкурсе

Участие в смотре или конкурсе ставит перед коллективом задачу показать художественные достижения и в первую очередь уровень исполнительского мастерства. В связи с этим исполняемая программа должна быть разнообразной, включать произведения наиболее удачно исполняемые оркестром, но в то же время соответствовать условиям и требованиям смотра или конкурса.

Отчетный концерт

Форма творческого отчета (отчетный концерт) дает возможность творческому коллективу всесторонне продемонстрировать свои достижения, подвести итог работы. Строить программу следует, чтобы она воспринималась с интересом. Чтобы избавить программу от монотонности, следует пьесы кантиленного характера чередовать с подвижными, быстрыми. С целью большего разнообразия желательно наличие сольных и ансамблевых номеров. Программа концерта составляется по принципу постепенного нарастания с тем, чтобы в конце привести к кульминации.

При составлении программы можно руководствоваться следующим:

 в начале яркое, броское произведение торжественного характера;

 малознакомое произведение, исполнение которого использует цель пропаганды и знакомство с новинками музыкальной литературы для оркестра;

 аккомпанемент солисту или инструменталисту;

 для окончания выступления следует взять масштабное произведение и в то же время, легко воспринимаемое слушателями.

Оркестровая этика

Оркестр – это группа музыкантов, играющих вместе. Оркестр – коллективное исполнительство, где каждый, сохранив свою индивидуальность, вместе с тем подчиняется общим задачам в воплощении авторского замысла. Не легко ощущать себя частью целого.

В чем может проявляться творческий почерк оркестра?

Творческий почерк проявляется в оформлении рабочих оркестровых папок, в оформлении костюмов, в строгой дисциплине.

Оркестровая репетиция начинается, как правило, с тщательной настройки инструментов. Предварительная настройка необходима для приведения к единому эталону высоты всех инструментов оркестра с целью чистого интонирования.

Оркестрант должен знать дирижерские жесты: играть по руке, понимать указания дирижера и выполнять их.

Правила для участников оркестра

1. Приходить на репетицию не опаздывая, на концерты за час.

2.Одежда оркестранта для концертных выступлений должна быть опрятной и состоять из белой рубашки, черных брюк, начищенных туфель.

3.Старшие оркестранты должны помогать младшим в подготовке инструмента, сборке пюпитра.

4.Хорошо знать дирижерские жесты, строго их выполнять.

5.Во время репетиций не отвлекаться, не разговаривать с соседом, отключить мобильные телефоны.

6.Быть настойчивым и терпеливым в преодолении оркестровых трудностей, старательно исполнять свои оркестровые партии.

7.Строго соблюдать правила правильной посадки во время игры, сидя: корпус держать прямо, не сутулиться, инструмент чуть опущен к полу, ступни ног плотно прижаты к полу, пальцы, округленные на кнопках инструмента и т. д.

8.На сцену выходить друг за другом, без суеты.

9.После выступления красиво поклониться и покинуть сцену.

10.После окончания репетиции аккуратно сложить инструменты в футляр, поставить стулья и пюпитры на место, собрать ноты, сложить в оркестровые папки и сдать их обязательно дирижеру.

 11..Бережно относиться к оркестровым папкам.

Воспитательная работа

Участие в оркестре русских народных инструментов активно вовлекает учащегося в творчество и оказывает воздействие на его внутренний мир, психологические установки, эмоционально-нравственную культуру. Приобщаясь к искусству, ученик сознательно или бессознательно, воспринимает, познает, истолковывает его, выказывает тем или иным образом свое отношение к нему и через него формирует свое отношение ко всему окружающему.

Процесс воспитания – сложный процесс, обусловленный целым рядом факторов и включающий в себя несколько этапов.

На первом этапе вырабатывается нравственная и эстетическая ориентация только в области художественных явлений. На втором – полученная из художественных произведений эмоционально-чувственная, нравственно-эстетическая информация переводится в целевые установки личности. На третьем – происходит их переосмысление и изменение действий учащегося в соответствии с выработанными новыми установками. Учебно - воспитательная работа в оркестре начинается с приходом в него первых участников коллектива. Главной задачей руководителя является развитие личности в коллективе. Чтобы стать мастером своего дела, ему надо овладеть основами методики преподавания и практическими путями воспитания и обучения. Руководитель призван воспитывать и развивать творческие способности участников, анализировать достижения и неудачи, поддерживать развитие полезных и предотвращать возникновение отрицательных черт и качеств личности.

В малом коллективе, каким является ансамбль, особо остро стоят вопросы личностных качеств участников:

 - профессиональная направленность;

 - возраст;

 - прошлый опыт (жизненный и художественный);

 - образовательный уровень;

 - психология;

 - чувство коллективизма.

Как воспитатель и педагог руководитель должен внимательно изучать успехи и недостатки каждого участника, чутко вникать в мир его личных переживаний, устанавливать атмосферу полного доверия между участниками. Такие отношения в ансамбле способствуют наиболее полному творческому росту и художественному развитию участников и всего коллектива.

Работа с родителями

Только от позиции родителей во многом зависит успех в воспитании музыкальной культуры у обучающихся. Чувствуя большую заинтересованность со стороны родителей, ребенок с большим старанием и интересом, настойчивостью и добросовестностью осваивает азы муз инструмента.

Для знакомства с системой работы преподавателя проводятся личные беседы с родителями на тему организации занятий, посещения мероприятий, репетиций и концертных выступлений. Для повышения интереса со стороны родителей к успехам детей проводятся творческие отчеты коллектива, школьные концерты, на которые приглашаются родители обучающихся.

Заключение

Оркестр русских народных инструментов — оркестр, включающий в свой состав инструменты семейства домр и балалаек, а также гусли, баяны, жалейки и другие русские народные инструменты. Современные оркестры русских народных инструментов — серьезные творческие коллективы, выступающие на крупнейших концертных площадках в России и за границей. Репертуар является основой творческого роста самодеятельного коллектива и важным средством идейно-эстетического воспитания участников. Формирование репертуара определяется также и теми конкретными задачами, которые pешает эстрадный коллектив на данном этапе, уровнем музыкальной подготовки его участников.

Отбирая произведения для учебной и творческой деятельности оркестра или ансамбля, нужно иметь в виду, насколько содержателен сам музыкальный материал, над которым будут работать участники и насколько он способствует развитию музыкально-творческих способностей.

Список литературы

1.   Аверин В. А. История исполнительства на русских народных инструментах: Курс лекций. – Красноярск: гос. Ун-т.:Краноярс: КрасГУ, 2002. – 296 с.

2.   Александров А. Школа игры на трехструнной домре. Изд. Музыка. – М.: Изд. Музыка, 1990*.*– 160 с.

3.   Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов, В. Петров. – М.: Музыка, 1998-2007.

4.   Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инструментах. Учеб. Пособие для вузов и уч-щ. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002. – 351 с.

5.   Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. Учебное пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. – 360 с.

6.   Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1982. – 159 с.

7.   Чунин В. Школа игры на трехструнной домре.– М.: Изд. Музыка, 2000.

8.   Чунин В. Современный русский народный оркестр. Методическое пособие для руководителей самодеятельных коллективов. – М.: Музыка, 1981. – 96 с.