

Гладких А.В.

кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой инструментов
духового и эстрадного оркестров,
Харьковская государственная
академия культуры

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИДИСЦИПЛИН В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АРТИСТОВ ОРКЕСТРА

Аннотация. В данной статье анализируется взаимодействие специальных дисциплин в учебно-воспитательном процессе при подготовке артистов оркестровых коллективов.

Ключевые слова: специнструмент, инструментовка, инструментоведение, чтение партитур, оркестр, ансамбль.

Анотація. Гладких А.В. Взаємовплив спеціалізацій у навчально-виховному процесі при підготовці артистів оркестру. У даній статті аналізується взаємодія спеціальних дисциплін у навчально-виховному процесі при підготовці артистів оркестрових колективів.

Ключеві слова: специнструмент, інструментування, інструментознавство, читання партитур, оркестр, ансамбль.

Summary. Gladkih A.V. The relationships of special disciplines of teaching educational process of orchestral collective artists. In this article the relationships of special disciplines of teaching educational process of orchestral collective artists are analyzed.

Key words: special instrument, instrumentation, instrumental scenes, partiture reading, orchester, ensemble.

Постановка проблемы. Высокий художественный и исполнительский уровень артистов оркестра требует глубоких знаний в области музыкально-теоретических и музыковедческих дисциплин, умений и навыков по специальным дисциплинам и, прежде всего, по специальности, методике преподавания специальных дисциплин, дирижированию, инструментовке, чтению партитур, изучению оркестровых инструментов, фортепиано. Обучение студентов профессиональной игре на одном из музыкальных инструментов оркестра является составной частью в подготовке и воспитанию высокопрофессиональных артистов оркестра.

Задача специальных дисциплин – содействовать дальнейшему профессиональному формированию общего уровня исполнительского мастерства, музыкальных способностей студента, закреплению музыкально-теоретических знаний, музыкально-слуховых представлений, которые необходимы артисту оркестрового коллектива, ансамбля.

Студенты должны знать технологию профессионального исполнения различных музыкальных произведений, технического материала, оркестровых партий, чтения нот с листа; уметь – профессионально исполнять разнохарактерные музыкальные произведения, свою оркестровую партию, читать ноты с листа,; иметь навыки штриховой техники, темпо-ритма, ритмического контроля, динамической процессуальности, образно-эстетического представления и т.д. Освоение студентом комплекса этих знаний неразрывно связано между собой.

Артист оркестра, недостаточно знающий хотя бы одно из вышеназванных звеньев, неизбежно столкнется с целым рядом трудностей, которые негативно отразятся на его профессиональной работе.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы профессиональной подготовки артистов оркестра рассматривались известными педагогами-музыкантами (В. Апатский [1,2], А. Безуглый [4], С. Василенко [5], И. Гишка [7], Г. Марценюк [10], А. Паутов [11], В. Посвалюк [12], М. Фейгин [14] и др.). В своих публикациях они, опираясь на личный исполнительский и педагогический опыт, обосновывали свою точку зрения на формирование оркестрового музыканта. Но рассмотрение этого вопроса, с точки зрения влияния взаимодействия специдисциплин на профессиональную подготовку артистов оркестра в научно-методической литературе, недостаточно. Прежде чем говорить о взаимосвязи, о взаимовлиянии специальных и музыкально-образовательных дисциплин в учебно-воспитательном процессе, необходимо коротко остановиться на их назначении и роли в подготовке артистов оркестровых коллективов.

Цель статьи. Проследить взаимодействие специальных дисциплин в учебно-воспитательном процессе на эффективность подготовки артистов оркестра, ансамбля.

Изложение основного материала. Курс «Специальный инструмент» наряду с главной целью, формированием и воспитанием профессионального исполнителя, ставит не менее важную задачу – стать предметом, на котором формируются художественно-эстетические взгляды и вкусы студента, развиваются его музыкальная эрудиция, мировоззрение и музыкальные

способности. Кроме этого он вырабатывает у студента педагогические приемы обучения игре на инструментах оркестра, способствует приобретению методических знаний, необходимых в организации учебного процесса.

Курс «Дирижирование» является одним из основных предметов формирующих знания, умения и навыки, необходимые в процессе практической работы с оркестром. Он обучает не только дирижерским жестам, но и путем мануальной техники учит пониманию и раскрытию содержания музыкальных произведений. Эта дисциплина преломляет в себе многие задачи по формированию специальных знаний и навыков необходимых артисту оркестра.

Курсы «Инструментоведение» и «Инструментовка» являются дисциплинами не только музыкальнообразовательными, но и дисциплинами где студенты приобретают знания, умения и навыки для практической работы. Это детальное изучение свойств и функций инструментов в оркестре, это умение оркестровать музыкальное произведение для различных составов оркестра и ансамбля, делать в силу необходимости изменения в отдельных инструментах для упрощения их технической стороны исполнения. Этот предмет, безусловно, является творческим и тем не менее должен научить студентов теоретическим законам грамматики музыкальной оркестровки, аранжировки и переложению.

Курс «Чтение партитур» является предметом, который заключается в понимании нотной записи и в создании верного слухового представления об основных чертах реального звучания музыкального произведения.

Курс «Оркестровый класс», наряду с выполнением своей основной цели – воспитание оркестрового музыканта, ставит не менее важные задачи при решении комплексной проблемы, подготовки дирижера. Он дает необходимые практические навыки работы с оркестром, путем наблюдения за работой преподавателя оркестрового класса, а также во время своей непосредственной работы с оркестром, при подготовке государственного экзамена по дирижированию.

Курс «Изучение оркестровых инструментов» хотя и не ставит своей целью практическое изучение принципов исполнительства на всех инструментах духового и эстрадного оркестров, вместе с тем значительно обогащает опыт студентов в области теории и методики игры на других духовых инструментах.

Курс «Методика преподавания спсдисциплин» ставит своей задачей обогатить знания студентов теоретическим материалом для непосредственной педагогической работы. Это поможет артисту оркестра для совершенствования исполнительского мастерства.

Курс «Общего фортепиано» является одним из вспомогательных, тем не менее важным предметом специализации, без которого немислимо эффективное изучение всех специальных дисциплин.

Предметы музыкально-теоретического и музыковедческого цикла по своему содержанию направлены на конкретное обучение студентов в области музыкального образования. Эти предметы в общей цепи взаимосвязи являются базовыми и служат как бы фундаментом для получения глубоких

теоретических знаний и практических навыков по всему циклу специализации.

Для примера разберем некоторые взаимосвязи и взаимодействия изучаемых студентом дисциплин.

При освоении студентами дисциплины «Изучение оркестровых инструментов» педагоги должны учить не только приемам практического звукоизвлечения и техническому освоению музыкальных инструментов, но и пройти со студентами весь материал по общей характеристике данного инструмента (строй, диапазон, исполнительские возможности, акустические и тембровые свойства и т.д.). Это освободит курс инструментоведения от необходимости дублирования и поможет сосредоточить все усилия предмета на изучении теоретических основ инструментовки. От этого выиграет, в первую очередь, инструментовка, а так же и другие спецдисциплины: специальный инструмент, оркестровый класс, методика преподавания специальных дисциплин.

Без хорошей музыкально-исполнительской, индивидуальной подготовки студента в классе по специальности не может быть эффективным занятие в оркестровом классе. Эти занятия могут быть значительно оптимизированы при тесной взаимосвязи этих дисциплин. На уроках по специальности изучаются оркестровые партии, уточняются штрихи и др. В оркестровом классе студенты знакомятся с большим количеством музыкального репертуара в реальных условиях его исполнения, а детали отработывают на занятиях по специальности. Правильное, рациональное применение педагогических принципов и приемов в классе по специальности и в оркестровом классе поможет студентам получить более глубокие теоретические знания по курсам методики преподавания игры на духовых инструментах и методики работы с оркестром тем эффективнее применять их затем на практике.

Курсы «Инструментовка» и «Чтение партитур» в условиях учебного заведения, когда у студента есть пробелы по музыкально-теоретической и специальной подготовке, довольно сложные. Преподаватели вынуждены на своих занятиях корректировать знания студентов по другим предметам, часто что-то дорабатывать с ними по другим курсам. Поэтому в процессе освоения этих курсов желательна полнейшая согласованность и устранение ненужного дублирования. При проверке выполненной студентом работы преподаватель по инструментовке должен практиковать ее исполнение на фортепиано, чтобы студент слышал ее реальное звучание. Тем самым студент получает еще необходимые знания по курсу чтения партитур.

Дальнейшая взаимосвязь этих курсов при одновременном их изучении должна осуществляться путем чтения партитур и инструментовок, сделанных самими студентами. Это даст возможность более глубоко закрепить теоретические знания и практические навыки по этим предметам.

Основная взаимосвязь между дисциплинами – инструментовка, дирижирование, оркестровый класс, должна осуществляться в период, когда инструментованные студентом произведения прорабатываются в оркестровом классе. Главным моментом в этом является выбор приемлемого

произведения для всех классов. Здесь должна быть полная согласованность всех преподавателей данных предметов. Особенно тесный контакт должен быть в период работы над произведениями, которые включаются в программу госэкзамена по дирижированию.

Курсы «Дирижирование» и «Чтение партитур» в учебном процессе находятся в более тесном взаимоотношении и взаимосвязи. Изучение музыкальных произведений должны предшествовать занятию студента по чтению партитур, а затем в классе дирижирования проводится более тщательное изучение музыкальных произведений с точки зрения законов дирижерской техники.

От правильной взаимосвязи при изучении данных дисциплин студент получает более глубокие знания и практические навыки.

Особенно важна взаимосвязь и взаимовлияние дисциплин дирижирование и оркестровый класс при работе студента над музыкальным произведением в оркестровом классе. Работа студента в оркестровом классе будет более эффективной, если музыкальное произведение было проработано основательно в классе по дирижированию. Присутствие преподавателя по дирижированию на занятиях оркестрового класса, когда работает его студент, даст возможность на занятиях по дирижированию вносить соответствующие коррективы в работе над музыкальным произведением.

Для полноценного использования времени студента в оркестровом классе, необходимо в классе дирижирования составить репетиционный план работы над музыкальным произведением.

В цепи взаимосвязей спецдисциплин большое место занимает курс «Фортепиано». Без элементарного владения этим инструментом студент не может заниматься успешно по чтению партитур, дирижированию, инструментровке и т.д. Преподаватель класса общего фортепиано при планировании работы студента на семестр, должен учитывать требования предъявляемые в других классах. Преподаватели же других спецклассов должны быть постоянно в курсе успехов студента по фортепиано и в соответствии с этим планировать ему работу по своей дисциплине.

На всех занятиях по специальным дисциплинам должна постоянно осуществляться связь с предметами музыкально-теоретического цикла. Без достаточных знаний этих предметов невозможно дальнейшая работа студентов в специальных классах. Так на уроках инструментровки, чтения партитур необходимо систематически подробно изучать музыкальный материал, сведения о композиторах, вести разговор о тональности произведений, о музыкальной форме и т.д.

На уроках специальности необходимо обратить внимание на все элементы музыкальной ткани произведений, особенно на чистое интонирование, музыкальную терминологию и др.

Преподаватели спецдисциплин должны быть постоянно в курсе успехов своих студентов по дисциплинам музыкально-теоретического цикла, помогать в его глубоком освоении. Преподаватели же музыкально-теоретических дисциплин должны строить всю свою работу с учетом изучаемого в спец классах музыкального материала.

Взаимосвязь предметов музыкально-теоретического цикла должна постоянно соблюдаться на занятиях по другим специальным дисциплинам. Без этого невозможно правильное и гармоническое воспитание музыканта.

Как видно из вышесказанного взаимодействия и взаимосвязь при изучении всего комплекса дисциплин должны осуществляться постоянно в течении всего периода обучения студентов.

Предметы музыкально-теоретического цикла в своем назначении должны быть базой для получения знаний и формирования навыков по специальным дисциплинам. Они являются неотъемлемой частью общего комплекса подготовки артистов оркестра и их освоение должно находиться в постоянной взаимосвязи с предметами специализации.

Полный ответ на этот вопрос требует проведения специального исследования и более глубокого анализа. Вместе с тем общие закономерности взаимосвязи и взаимовлияния можно уловить сразу.

Для более широкой профилизации будущего специалиста назрела необходимость включения во все спецдисциплины элементов связанных с эстрадно-джазовой музыкой. Решению основных задач, связанных с оптимизацией данной специализации, значительно помогло бы улучшение содержания некоторых учебных программ в сторону большей конкретизации и качества, хотелось бы иметь значительно больше учебно-методических рекомендаций, учебников, учебно-педагогического и музыкального репертуара.

Литература:

1. Апатский В. Н. Камерный ансамбль и воспитание оркестрового музыканта / В. Н. Апатский // — Исследования. Опыт. Воспоминания : сб. науч. труд. — К. : КССМШ им. В. Н. Лисенка, 2005. — Вып. 8. — С. 174.
2. Апатский В. Н. Теория и практика духового исполнительства в Украине / В. Н. Апатский — К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2000. — 248 с.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев — Л. : Музыка, Ленинград. отд., 1971. — [2-е изд.]. — 375 с.
4. Безуглый А. И. Некоторые аспекты углубления профессиональной подготовки исполнителей на духовых инструментах / А. И. Безуглый. К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 1986. — 123 с.
5. Василенко С. И. Инструментовка для симфонического оркестра / С. И. Василенко. — М. : Музгиз, 1952. — Т. 1. — С. 10-35.
6. Вопросы музыкальной педагогики: очерки. Вып. 4. — М., 1983. — С. 21-45.
7. Гишка І. Формування амбушюра трубача / І. Гишка. — Львів, 2002. — 135 с.
8. Гладких А. В. Методика навчання гри на духових інструментах: навч. посіб. / А. В. Гладких. — Х. ХДАК, 2008. — С. 109.
9. Мазель Л. И. Вопросы анализа музыки / Л. И. Мазель. — М.: Музыка, 1978. — 71 с.
10. Марценюк Г. Методика викладання гри на духових інструментах: навч. посіб. / Г. Марценюк. — К. 2006. — 60 с.
11. Паутов А. В. Методические и педагогические принципы Г. А. Орвида / А. В. Паутов. — М., 1981. — 284 с.
12. Посвалюк В. Мистецтво гри на трубі в Україні: монограф. / В. Посвалюк. — К. 2006. — 400 с.
13. Толмачев Ю. А. Музыкальное исполнительство и педагогика : учеб. пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. — Тамбов : ТГТУ, 2006. — 175 с.
14. Фейгин М. В. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М. В. Фейгин. — М., 1975. — 64 с.