

Методическая работа

Тема

"Специфика работы с хором в сопровождении инструментального ансамбля
(оркестра)"

Бескоровайная Эльза Александровна

ГБУДО г.Москвы "ДМШ им.Г.Ф.Генделя", преподаватель.

Москва

2024

Хоровое пение – это коллективный вид исполнения, требующий руководителя, роль которого заключается в координировании и объединении устремлений исполнителей в единое целое. Сам хор обладает большой инерцией, чтобы сдвинуть его с «мертвой точки» (С. А. Казачков), нужен сильный творческий импульс, который должен исходить от дирижера и чем сильнее и ярче будет импульс, чем убедительнее будет дирижерская трактовка, тем быстрее возникнет художественно-исполнительская инициатива хора.

Репертуар учебного хора подчинен учебно-воспитательным задачам. На его основе участники коллектива приобретают и совершенствуют специфические навыки хорового исполнения, овладевают технологией репетиционного процесса, изучают основы художественной интерпретации произведения, осваивают искусство концертно-исполнительской деятельности. При отборе произведений для детского хора необходимо учитывать законы восприятия детьми тех или иных музыкальных произведений как по отдельности, так и в их взаимосвязях и сочетаниях; учитывать специфику развития певческого голоса учащихся разных возрастов и строить репертуар, основываясь на прогнозировании этого развития; принимать во внимание репертуарные предпочтения детей разного возраста.

В детской музыкальной школе хоровые коллективы, как правило, исполняют произведения в сопровождении фортепиано. Это темпированный музыкальный строй и учащиеся привыкают к нему довольно быстро. Для развития тембрового слуха у учащихся необходимо иногда использовать произведения с солирующим инструментом или с инструментальным ансамблем. В нашем случае - это большая редкость - совместная работа со школьным оркестром. Оркестр состоит из различных групп: струнной, духовой, ударной, что в сочетании с фортепиано и (или) с синтезатором оказывает глубокое воздействие на развитие и формирования тембрового слуха у учащихся. Такой вид работы одинаково полезен как участникам хора, так и оркестра. Под руководством дирижёра происходит взаимодействие голосов хора и оркестровых партий, основанное на взаимообогащении тембрового опыта.

Опираясь на понимание, что хоровое произведение в сопровождении оркестра для дирижера является не просто нотным и поэтическим текстом, не абстрактной схемой, а самой музыкой, которая должна быть «оживлена», хоровому дирижеру необходимо раскрыть суть творческой работы

композитора и поэта, приблизиться к ним, понять их творческие задачи и мысленно пройти вместе с ними путь по их решению, то есть найти соответствие композиционных решений замыслу. В отличие от хорового дирижера у музыкантов-исполнителей других специальностей постижение произведения протекает одновременно с процессом репетирования, с процессом усвоения произведения в условиях, аналогичных условиям его исполнения.

Большая часть работы дирижера – это предварительная работа над произведением, которая проводится до встречи с коллективом исполнителей и включает в себя три основных раздела: ознакомление, изучение и подготовка к репетиционной деятельности.

1 этап: Ознакомление с произведением. Работа над произведением начинается с общего знакомства с хоровым сочинением, где основной задачей является создание первого впечатления от музыкального и поэтического текста, позволяющего ощутить степень выразительности музыки и слова. Начальная работа над поэтическим текстом состоит из прочтения текста с интонацией, выявления смысла, создания первого эмоционального впечатления. Способы первого прочтения музыкального материала. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. Данный способ позволяет услышать всю хоровую фактуру, но не дает полного представления о ее звучании, так как раскрывается в одном инструментальном тембре (в хоре две разнотембровые вокальные партии: сопрано, альты), без слов, и, следовательно, передает лишь ритмические и звуковысотные соотношения отдельных элементов хоровой фактуры. При этом не передается адекватный звуковой объем: в сравнении со звучностью фортепиано, хоровая звучность акустически является более объемной, что обусловлено количеством исполнителей и тембровым разнообразием. Вокальное исполнение ведущих голосов. При применении этого способа дирижер способен лично «на себе» испытать все выразительные возможности каждой хоровой партии, однако, одnogолосное исполнение лишает восприятия всей хоровой фактуры и вырабатывает однолинейное мышление. При использовании работы внутренним слухом происходит активизация всех слуховых представлений хорового дирижера, что способствует созданию «полной картины». Следует заметить, что являясь высшей формой восприятия, данная способность приобретает с достаточным опытом практической работы с хором. Прослушивание нового произведения с нотным текстом в руках в «живом» исполнении или в записи. Записи произведений в исполнении хоровых и оркестровых коллективов под

руководством опытных дирижеров, безусловно, являются для прекрасным учебно-воспитательным пособием, развивающим вкус и требовательность в отношении строя, ансамбля, баланса и т.п. Такой способ может помочь в формировании представлений, но прибегать к нему рекомендуется после использования вышеперечисленных способов, для подтверждения правильности собственных выводов. Итак, полноценное впечатление о новом произведении зависит от творческого воображения дирижера, от его музыкально-слуховых представлений и умения использовать все способы прочтения музыкально-текстового материала интегрировано. Как отмечают теоретики и показывает практика, чем полнее и ярче первое впечатление о произведении, тем плодотворнее будет протекать вся последующая работа, тем легче увидеть в ней контуры будущего исполнительского плана.

2 этап: Изучение хоровой и оркестровой партитуры. Изучение хоровой и оркестровой партитуры процесс весьма трудоемкий, он осуществляется по нескольким направлениям, к первому мы относим изучение нотного текста партитур с помощью фортепиано. Для хорового дирижера фортепиано является средством для прочтения, отличного понимания и свободного знания текста, так как в предварительной работе, в отрыве от своего «инструмента» – хора – дирижер может представить звучание хоровой партитуры только внутренним слухом и в звучании фортепиано. Исполнение партитуры на фортепиано является важнейшим средством исполнительского постижения, при котором происходит анализ действием. Необходимым условием для подобного изучения партитуры является медленный темп, так как он при расшифровке музыкального текста не играет решающей роли. Подобный исполнительский анализ позволяет пробным путем и путем повторений шлифовать отдельные детали и фрагменты партитуры с параллельным исследованием всех ее особенностей. На этапе предварительная работа над хоровой партитурой фортепиано служит дирижеру своеобразным «тренажером», который позволяет как бы «репетировать» хоровую партитуру.

Второе направление – вокальное освоение голосов хоровой партитуры. Данное направление для хорового дирижера имеет особое значение. Самостоятельная (предварительная) работа дирижёра с нотным текстом хоровой и оркестровой партитуры выполняется также с помощью фортепиано. Пение – эта та деятельность, в которой формируются и развиваются музыкально-слуховые представления – один из ведущих компонентов музыкального слуха. Способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотные движения,

музыкальные звуки и их соотношения, входит содержание понятия «внутренний слух».

Репетиционную работу над произведением для хора с оркестром следует начинать с отдельных репетиций хора и оркестра. Тщательная работа над оркестровыми партиями должна проводиться параллельно с хоровыми репетициями. В процессе этой работы руководителями коллективов могут быть выявлены и исправлены неточности, возможные ошибки и случайные опечатки, чтобы в момент сводной репетиции не тратить на это время. Хоровому дирижеру необходимо посещать оркестровые репетиции, чтобы иметь представление о расположении оркестровых групп в оркестре, об особенностях оркестровой аранжировки данного произведения.

Отдельно дирижерам надо продумать местоположение хорового коллектива и порядок входов- выходов на сцену и со сцены, дабы избежать столпотворения.

На репетициях хорового коллектива произведение разучивается традиционными способами под аккомпанемент фортепиано, но уже в процессе репетиций хоровой дирижёр обращает внимание участников хора на вступление и исполнение определённых фрагментов отдельными инструментами или группой инструментов, тем самым формируя у учащихся интерес к данному сочинению, возможностью вживую увидеть и услышать, а также "посотрудничать" с данным инструментом или оркестровой партией. В процессе репетиционной подготовки приветствуется возможность прослушать запись данного произведения в исполнении различных коллективов различными составами. Данный метод позволяет наглядно ознакомиться с исполняемым произведением. Дети часто начинают подпевать записи, вслушиваются в аккомпанемент, узнают звучание инструментов, о которых им рассказывали.

На заключительном этапе освоения музыкального материала, когда произведение почти выучено наизусть, рекомендуется начинать сводные репетиции оркестра и хора. На данном этапе важно понимать специфику физической нагрузки участников коллективов. Важно тщательно продумать план репетиции, чтобы правильно распределить репетиционное время. Необходимо учитывать, что хор работает стоя, а оркестр сидит, хор работает живыми неокрепшими детскими голосами, а оркестр играет на инструментах, что концентрация внимания детей ослабевает по мере их уставания. Важно предупредить хор, чтобы обувь была удобная, а одежда не жаркая.

Сводная репетиция это всегда стрессовая ситуация для её участников. Это выражается во всём- начиная с температуры помещения, заканчивая исполнительскими нюансами произведения. Оба коллектива должны хорошо знать исполняемое музыкальное произведение. На сводной репетиции недопустимо доучивать недоученные фрагменты, это лучше сделать потом, на отдельных репетициях. Дорога каждая секунда репетиционного времени. Перед началом репетиции репетиционное помещение необходимо хорошо проветрить. Затем проводится рассадка оркестра и расстановка хорового коллектива по заранее составленному плану. Оба коллектива должны быть подготовлены к репетиции, хор распет, а оркестр настроен. На репетиции необходимо присутствие обоих руководителей коллективов. В начале репетиции необходимо исполнить произведение от начала до конца со всеми куплетами и репризами. В ходе исполнения руководители коллективов отмечают сложные места, которые не получилось исполнить с первого раза, обращают внимание на баланс звучания голосов в хоре и группами инструментов. По окончании первого прогона происходит корректировка репетиционного плана и далее продолжается работа над отдельными трудностями произведения. Нужно понимать, что у участников репетиции после первого исполнения произведения сводным составом масса впечатлений. Они увидели и услышали оркестр, услышали себя с новой стороны и им необходимо время, чтобы всё осознать, и, конечно, поделиться друг с другом. Поэтому первая сводная репетиция не должна быть слишком долгой и "мучительной". Рекомендуется пройти те фрагменты, в которых оркестр и хор вместе участвуют в процессе исполнения. Позитивный настрой руководителей, вера в успех своего дела- вот залог успешной репетиции. По окончании занятия необходимо поздравить участников репетиции с первым опытом подобного музицирования, поблагодарить за участие, назвать дату следующей сводной репетиции.

Следующий этап-раздельная работа над трудностями, возникшими в процессе первого исполнения. По мере готовности коллективов назначается следующая сводная репетиция, на которой происходит уже более детальная проработка произведения. Хоровой коллектив важно настроить на то, что голос надо "экономить", чтобы хватило на всю репетицию, предварительно договорившись об этом с дирижёром оркестра. Далее, по необходимости, назначаются несколько сводных репетиций, на которых происходит заключительная работа над динамикой, агогикой, образным содержанием и сценической выразительностью.

Завершается весь репетиционный процесс заключительной или генеральной репетицией, где подводятся итоги, проверяются достигнутые результаты технической подготовки и художественная зрелость исполнения. Цель заключительной репетиции – репетиция концертного выступления, так называемый «прогон», на котором определяется хронометраж каждого произведения и всей программы, утверждается порядок произведений в концертной программе.

Завершающим этапом работы дирижера и хорового коллектива, конечным результатом всех предшествующих усилий является концерт. К. П. Кондрашин отмечает, что из всех этапов работы дирижера концерт самый приятный, по его мнению – это «пожинание плодов»

Исполнение музыкальных произведений в сопровождении солистов-инструменталистов, инструментальных ансамблей, а также оркестра и синтезатора существенно обогащает слуховой и исполнительский опыт учащихся, помогая им в освоении музыкальной грамотности, воспитании сценической культуры.