Дубская Наталья Юрьевна

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева г. о. Тольятти Самарской области

Преподаватель по классу скрипки,

руководитель ансамбля скрипачей "Жаворонок"

Методическое сообщение в рамках круглого стола

**«Влияние опыта оркестрового исполнительства на работу с ансамблем скрипачей. Работа в оркестре как возможность развития навыка переложения произведений»**

**«Профессиональные компетенции педагога-артиста: новый взгляд»**

Работа в симфоническом оркестре филармонии является превосходной возможностью для накопления исполнительского опыта, который успешно применяется мной в работе с учениками в классе по специальности (скрипка) и на уроках ансамбля скрипачей «Жаворонок» ШИ им. М.А.Балакирева.

Специфика работы симфонического оркестра предполагает наличие дирижёра. Вообще дирижёр в оркестре – это такой же музыкант–исполнитель, только его инструмент - это целый оркестр. Поэтому главная задача оркестранта - понять замысел дирижёра, находиться с ним на «одной волне». Помимо постоянного дирижёра с нашим оркестром работают приглашённые специалисты. Каждый из них для оркестра - это как целая отдельная вселенная, у каждого свой, неповторимый, индивидуальный опыт исполнения конкретной музыки, методы работы над произведениями, свои секреты. У артиста оркестра есть уникальная возможность обогатить свой музыкальный исполнительский опыт новыми знаниями и навыками. Лично я иногда применяю наиболее интересные и действенные методы для работы с ансамблем, с которыми впервые познакомилась, работая в симфоническом оркестре.

Имея возможность в процессе своей работы в оркестре слушать игру многочисленных солистов, из разных городов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а иногда даже из других стран, оркестранты сохраняют верные слуховые ориентиры, оказываются в курсе каких-либо новых тенденций исполнения. И это уже не говоря о том, что каждый из артистов оркестра «пропускает через себя» огромное количество музыки различных эпох, стилей и жанров, что, несомненно, помогает в работе над произведениями как в классе по специальности, так и в классе ансамбля.

На примере ансамбля скрипачей могу сказать, что наш репертуар достаточно широк и разнообразен – от старинной музыки до музыки наших дней, и нет страха перед определёнными произведениями, сложными по стилю исполнения, по творческому замыслу - мы можем позволить себе экспериментировать (конечно, в разумных пределах).

Ещё один несомненный плюс наличия оркестрового мышления для работы с ансамблем - это достаточный опыт, чтобы делать переложения новых произведений. Когда играешь в оркестре – а оркестр это тоже ансамбль, только очень большой, находишься как бы «внутри» оркестровой фактуры и полученный опыт помогает развитию внутреннего слуха, необходимого для любого аранжировщика. Такой специалист должен знать, как сделать, чтобы данная ему для переложения музыка в рамках определённого состава исполнителей звучала хорошо.

В течение последних трёх лет мной было сделано более десятка переложений, в которых функция ансамбля была несколько переосмыслена – ансамбль не как солирующий инструмент, а как концертмейстер. Это позволило очень значительно расширить репертуар исполняемых произведений – большое место в нём заняли произведения для солирующих инструментов в сопровождении ансамбля (труба, флейта, мандолина, скрипка), для голоса и даже хора в сопровождении ансамбля. Личное знакомство с ведущими артистами – солистами филармонии позволило пригласить их к сотрудничеству с ансамблем скрипачей «Жаворонок», что принесло огромную пользу юным скрипачам-участникам ансамбля. Дети не только смогли увидеть и услышать вышеперечисленные инструменты (некоторые из них – впервые), познакомиться со спецификой игры на них, но и получить опыт совместного музицирования с замечательными музыкантами - профессионалами. Со своей стороны надеюсь, что такое сотрудничество оставило благоприятное впечатление у наших приглашённых солистов.

Играя в оркестре, музыкант обязан поддерживать хорошую исполнительскую форму и это несомненный плюс для педагога - музыканта, так как ученики, слыша живое исполнение, качественный показ на инструменте, наглядно видят и, главное, слышат, как нужно играть. Это имеет очень большое значение в формировании слухового опыта у учащихся. Являясь руководителем ансамбля скрипачей «Жаворонок», я ещё выполняю функцию иллюстратора – вместе с учениками играю в ансамбле, что улучшает качество звучания ансамбля с одной стороны и, с другой стороны, дети, слыша игру профессионального музыканта, начинают подсознательно подтягиваться к этому уровню.

Несмотря на отсутствие сцены, публики и аплодисментов педагогическая деятельность не менее трудна, артистична и, следовательно, заслуживает уважения и восхищения. Да, безусловно, педагог-музыкант – это тоже великий артист, выполняющий бесчисленные роли: каждый его воспитанник - это отдельное явление, которое необходимо познать и изучить. Именно в педагогической деятельности, как в процессе познания он совершенствует свой творческий педагогический потенциал, так как без своих учеников он перестаёт двигаться вперёд.

Одним из наиболее важных, определяющих моментов является сам процесс передачи знаний, умение передавать свой опыт. Одного только осознания собственных исполнительских знаний, какие бы они профессиональными и значительными не были, недостаточно, так как их ценность будет иметь в том случае, если их сможет воспринять ученик.

Секрет музыкально-педагогического мастерства заключается не только в умении досконально знать свою профессию, но и в умении ярко и образно выражать её. Каждый педагог-музыкант должен владеть бесконечным количеством вариантов этого процесса. Он так же, как и бесконечность художественных интерпретаций музыкального произведения, зависит от своей личностной составляющей и от множества условий и факторов, окружающих его. Умение передавать знания является кульминацией всего педагогического процесса, владение ею фактически подтверждает такое явление, как педагогический талант.

Среди педагогов встречаются и такие мастера, которые больше показывают на инструменте, чем говорят, и наоборот. И здесь дело совсем не в том, умеет ли музыкант сочетать в себе талант исполнителя и педагога одновременно, а в том, умеет ли он его гармонично выразить.

Мастерство учителя проявляется прежде всего в умении так организовать учебный процесс, чтобы при любых, даже неблагоприятных условиях добиваться нужного уровня воспитанности, развития и знаний учащихся. Задача настоящего учителя - всегда найти нестандартный ответ на любой вопрос, суметь по-особому подойти к каждому ученику, заинтересовать, увлечь его, тем самым незаметно заставить полюбить то дело, которым он занимается.

**Список использованной литературы**

1 Алексеев А.Д. Творчество музыканта- исполнителя. М.: «Музыка», 1991

2. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М.: «Таланты – XXI век», 2004

3. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., Музыка.,1983.

**Использованные материалы и Интернет-ресурсы**

1. https://infourok.ru/osnovi-masterstva-professionalnogo-pedagoga-muzikanta-1552183.html2. https://infourok.ru/vistuplenie-masterstvo-uchitelya-2066812.html