

ОРКЕСТР ЛОЖКАРЕЙ.

(методические рекомендации)

Ложки, как и многие другие предметы быта, идут по жизни рядом с человеком с незапамятных времен. Являясь принадлежностью обеденного стола, обыкновенные деревянные ложки с течением времени стали употребляться в народном музицировании. Теперь это – русский народный инструмент, похожий на звучание кастаньет. Он состоит из двух обычных деревянных ложек. При ударе выпуклыми сторонами друг о друга получается четкий «сухой» звук. В старину народные песни и пляски часто сопровождалась игрой на ложках. При этом к ним иногда привязывались бубенчики. Применяют их в оркестрах русских народных инструментов. А иногда организуют и самостоятельные ансамбли и даже целые оркестры ложкарей.

Зародившись в далеком прошлом, искусство игры на этом инструменте до сих пор сохраняет многие свои традиционные черты. Традиционными остаются и сами ложки, разукрашенные лубочной живописью, и расшитые в русском стиле рубахи, полосатые или однотонные брюки и сапоги. Новым дополнением ко всем этим атрибутам стали специально изготовленные и расписанные в тон ложкам стульчики для ложкарей.

Специальных нотных записей для исполнения на ложках не было. Искусство игры на них зависело от фантазии исполнителя, а также от того, что можно было перенять у разных умельцев. Таким образом, накапливался опыт и приемы игры на самобытном народном инструменте. С появлением новых музыкальных инструментов – гармошки, баяна – ложки, как солирующий инструмент, звучат на их фоне.

Ложки в России были известны давно – с середины 17 века. Первым отечественным деятелем музыкальной культуры, который дал описание ряда способов игры на ложках, был Н.И. Привалов. Николай Иванович Привалов – музыкант-исполнитель, этнограф, инструментовед, создатель крупнейшего в Петербурге любительского Великорусского оркестра.

Существуют различные способы и приемы игры на ложках. Термин «способ» означает какую-то определенную исходную позицию ложек в руках исполнителя. Все способы между собой взаимосвязаны и происходят один от другого. По своим техническим возможностям они разные и не все применяются сегодня в игровой практике ложкарей. Некоторые способы игры на ложках дошли до наших дней в неизменном виде, другие почти забыты и практически встречаются очень редко. Применение различных приемов игры на ложках, орнамент движений рук – очень важный, чисто зрелищный элемент в этом виде искусства. Исполнители во время игры нередко меняют положение ложек в руках, при этом ложки сжимают пальцами каждый раз по-разному. Меняют и количество ложек во время игры: играют то на двух, то на трех, то на четырех и более. Играют стоя и сидя. Ложки могут находиться за поясом исполнителя (при игре стоя), в голенищах сапог, сжиматься

коленями ног (при игре сидя). Все это говорит о существовании разных способах игры на них. При разных способах игры достигается различная окраска и сила звучания, создаются новые игровые комбинации (колена), а из всего этого складывается пьеса.

Приемов игры на ложках немного, но при различных способах одни и те же игровые приемы исполняются по-разному, и создается впечатление, что их существует множество. Прием игры на ложках – это специфическое звукоизвлечение, выполняемое определенным движением руки, от которого зависит характер прикосновения ложек к ложкам или к корпусу исполнителя. В итоге слышатся то одиночные, то дробные удары. Существует восемь способов игры на ложках.

Первый способ – используется одна пара ложек. Две ложки, обращенные друг к другу тыльными сторонами головок (детям говорим «спинками»), держат в правой руке за концы рукояток («ножки»). Указательный палец правой руки при этом вставляется между рукояток ложек с таким расчетом, чтобы головки ложек могли амортизировать и свободно касаться друг друга, издавая ясный звук при ударе.

В работе с детьми дошкольного возраста мы назвали этот прием «молоточек».

Такой способ называют «хлопками», так как ложки во время удара касаются левой руки или другой точки корпуса своей открытой стороной, совершая как бы хлопок, после чего уже по ней (амортизируя) ударяет другая ложка, зажатая выше через палец в этой же руке. В этом способе удары совершаются парой ложек о плечи, колени, ступни ног, о левую ладонь (с обеих сторон), о локоть левой руки.

Более модернизированный и в какой-то степени облегченный вариант этого способа представляют спаренные ложки – концы рукояток пары ложек соединены между собой (не жестко). Можно использовать кусочек поролона, проложенный между рукоятками ложек и закрепленный липкой лентой. В этом случае ложки уже не разделены между собой указательным пальцем, и кисть расслаблена и более подвижна. Приемы игры выполняются легче и четче.

Приемы игры 1-го способа:

Удар (хлопок), хлопушка, большое тремоло, малое тремоло, скольжение, большая дробь, малая дробь.

Хлопок – простейший из всех приемов. Выполняется ударом парой ложек о ладонь (внешней стороне и внутренней), колено (правое и левое), другие точки корпуса исполнителя, а также по колену сидящего справа.

Хлопушка – серия быстрых хлопков, совершаемых парой ложек о ладонь или локоть левой руки и о колени ног.

Тремоло – этот прием исполняется быстрыми попеременными движениями ложек между двумя точками. Ударяя то об одну точку, то о другую, ложки колеблются с довольно большой частотой в постоянном ритме.

Большое тремоло – выполняется с применением ладони левой руки (или локтя) и какой-либо другой точки корпуса – колена, плеча. В этом случае ложки тремолируют между ладонью и коленом, или ладонью и плечом со стороны груди. Тремолируя на одном из колен, вместо ладони левой руки может быть использован локоть. Большое тремоло выполняется и в промежутке между колен: при этом левая нога пяткой ставится на носок правой, а ложки тремолируют в наибольшем пространстве, образовавшемся между ногами.

Малое тремоло – это прием выполняется теми же движениями ложек, но в гораздо меньшем пространстве. Здесь ложки тремолируют между большим пальцем и всеми остальными пальцами кисти левой руки. Кисть приобретает форму, как если бы сжимала яблоко. Ложки тремолируют легко и быстро. Сила звука здесь гораздо слабее, нежели в большом тремоло. Исполняя малое тремоло, руки могут находиться вверху над головой, слева или справа от корпуса исполнителя, а также перед ним.

Скольжение – пара ложек делает скользящее движение по складкам одежды на груди. Движение имеет вертикальное направление. Рука с ложками делает скользящий удар по левому предплечью и далее ложки быстро скользят вниз по направлению к одному из колен. Ложки во время скольжения касаются одежды ребрами головок и, цепляясь за складки одежды, издают дробное звучание.

Большая дробь – выполняется тоже скользящим ударом парой ложек, но уже по ладони левой руки и коленям ног. Здесь движение правой руки с ложками имеет горизонтальное направление – слева направо. Движение размашистое, а дробное звучание ложек довольно громкое и четкое.

Малая дробь – выполняется более коротким скользящим ударом ложек по растопыренным пальцам левой руки. Получается дробь меньшей силы звучания. Движение вертикальное.

Второй способ игры на ложках основан на первом. Ложки желательно иметь спаренные. В игре этим способом участвуют же две пары ложек в каждой руке. Ложки в каждой руке держатся как в 1-ом способе. Суть заключается в том, чтобы продемонстрировать игру обеими парами ложек одновременно. Каждая пара ложек попеременно совершает хлопки по противоположной руке (у запястья), затем по колену. После чего идет серия быстрых ударов обеими парами ложек о грудь и колени.

Приемы игры 2-го способа:

Двойной хлопок, встречный удар, двойная хлопушка, двойное скольжение, двойное тремоло (большое), двойная дробь (большая, малой дроби здесь нет). Суть этого способа заключается в исполнении обеими парами ложек одновременно. Каждая рука с парой ложек может исполнять те же приемы, что и в первом способе.

Двойной хлопок – выполняется двумя парами ложек (одновременно) по коленям, груди или ступням ног.

Встречный удар – удар одной пары ложек о другую головками.

Двойная хлопушка – выполняется в тех же ритмах, что и в 1-ом способе. Попеременные удары обеих пар ложек по груди или коленям или чередование каждой пары ложек о противоположную руку (по запястью) и об одно из колен.

Двойное скольжение – выполняется так же, как в 1-ом способе, т. е. ложки скользят сверху вниз по груди к коленям (быстро).

Двойное тремоло – выполняется обеими парами ложек, как и двойная хлопушка. Этот прием выполняется не одновременными ударами обеих пар ложек, а быстрым чередованием ударов одной пары, затем другой.

Тремоло – тремолируя, ложки движутся по груди или ногам вниз или вверх. Часто тремоло заканчивается четким ударом о грудь, колено или ступню ноги и даже о пол (если ложки прочные).

Двойная дробь – выполняется одновременно обеими парами ложек. Делается скользящий удар по коленям двумя парами ложек в разные стороны, т. е. левая пара начинает удар по правой ноге и скользит далее по левой, правая пара, наоборот, начинает движение слева направо. В этом способе иногда дробь выполняется одной парой ложек.

Третий способ. В игре участвуют три ложки. В левую руку берут две ложки, чтобы рукоятка («ножка») одной из них поместилась между большим и указательным пальцем, а второй – между средним и безымянным (описание Н.И. Привалова). Маленьким детям удобнее рукоятку второй ложки держать между указательным и средними пальцами. Концы рукояток направлены наружу. Ложка, зажатая между большим и указательным пальцами, лежит на ладони выпуклостью вверх. Вторая ложка повернута тыльной стороной к выпуклости первой, а в ее углубление вкладываются пальцы: средний, безымянный и мизинец. Сжимая и разжимая пальцы, производят удары выпуклых полушарий одного о другое. С детьми мы называли этот прием «лягушка» (ква-ква). В правой руке держат третью ложку, и ее тыльной стороной вскользь ударяют по выпуклости первых двух ложек. Если имеется четвертая, большая ложка, то она затыкается рукояткой за голенище сапога или за кушак и по ней время от времени ударяют ложкой, находящейся в правой руке. Одиночной ложкой выполняют также прямые и четкие удары по головкам двух ложек и по рукояткам.

Приемы игры 3-го способа:

Удар и хлопушка – совершаются одиночной ложкой, находящейся в правой руке, по двум ложкам в левой руке, а также по ложкам за кушаком, в коленях, за голенищем сапога.

Дробь – выполняется скользящим ударом одиночной ложки по головкам ложек: а) находящихся в левой руке; б) находящихся за кушаком.

Тремоло – левая пара ложек раздвинута, т. е. кисть раскрыта и находится в вертикальном положении так, чтобы парные ложки были одна над другой, а одиночная ложка тремолирует в пространстве между их головками (спинками).

Четвертый способ. Игра на двух парах ложек. Правая рука держит ложки так же, как в третьем способе левая рука. Сжимая и разжимая кисти рук, совершаются удары. Этим способом можно исполнять различные ритмы, как бы имитируя игру на кастаньетах. Часто делаются взаимные удары одной пары ложек о другую. Во время игры обе руки с ложками могут совершать движения в самых различных направлениях. Используя этот способ игры, исполнитель имеет возможность аккомпанировать своему танцу.

Приемы игры пятого способа:

Встречный удар – выполняется встречным движением – ударом одной пары ложек о другую.

Дробь – выполняется скользящим ударом одной пары ложек о другую выпуклыми сторонами полушарий.

Шестой и седьмой способы трудны для детей дошкольного возраста. Он более приемлем для старших детей, а в основном для профессионалов.

Восьмой способ. Здесь резонатором является левая ладонь. Левая рука держит ложку емкостью к ладони. Раскрывая и закрывая ладонь, меняют объем пространства между ложкой и самой ладонью, при этом по этой ложке отстукивают правой ложкой. Звук, издаваемый таким образом, меняет окраску и высоту. Повышение звука происходит при раскрытой ладони, а понижение – при закрытой. Мелодизация ритма происходит путем сжатия и разжатия ладони. Обе руки во время игры могут совершать различные движения (круговые и прочие).

Способы и приемы игры на ложках, которыми могут овладеть дети дошкольного возраста:

- «Тарелочки» - держа ложки в каждой руке за черенки («ножки»), повернуть их друг к другу выпуклой стороной («спинка»). Невысоко поднимая то одну, то другую руку, выполнять скользящие движения.
- «Солнышко» - выполнять круговые движения четвертными длительностями справа, наверху, над головой, слева и внизу, перед грудью. Усложнение: то же самое восьмыми длительностями.
- «Лошадка» - в левую руку положить ложку на ладонь, выпуклой стороной вверх и выполнять легкие удары поочередно по «спинке», по «ножке». Вариант: ложку держать высоко слева – удары в определенном ритме, затем перевести вправо – тот же ритмический рисунок.
- «Молоточек» - в правой руке две ложки. Одна зажата между указательным и большим пальцами, другая между указательным и средним, «спинка» к «спинке». Держать умеренно крепко. Выполнять удары по ладони левой руки, по коленям, по левому плечу, по колену сидящего рядом ребенка или по его спине. В положении сидя выполнять удары по вытянутой правой ноге, начиная с носка, потом по бедру, по животу, по вытянутой вверх левой руке, делая акцент по ладони левой руки. Выполнять то же самое, начиная с левой ноги. Используя этот способ, можно играть на спаренных ложках.

- «Потолочек» - две ложки в правой руке. Левая рука слегка отведена вправо. Выполнять удары по правому колену и по ладони снизу. То же самое – по левому колену и по ладони снизу.
- «Ключ» - удары по левому плечу, по правому колену, по внутренней стороне стопы левой ноги, по ладони левой руки.
- «Лягушка» - одна ложка зажата между большим и указательными пальцами, ложка «спинкой» вверх, другая между указательным и средним, ложка «спинкой» вниз. Ложки держать параллельно друг другу. Большой палец придерживает одну ложку внизу, остальные в ковшике другой ложки. Опуская и поднимая пальцы, ложки соприкасаются и разъединяются. Получается удар. Выполнять это упражнение правой и левой рукой, а также двумя руками одновременно, приговаривая «ква-ква». Руки с ложками держать на уровне плеч.
- «Поцелуйчики» - в каждой руке по две ложки (прием «лягушка»). На «раз-два» стукнуть ложками два раза, руки на уровне плеч, на «три» - выполнить скрестное движение (правая рука с ложками сверху) и стукнуть четырьмя ложками друг о друга («поцелуйчик»), на «четыре» - то же самое, только левая рука сверху.
- «Лягушка и комарик» - скользящий удар. Две ложки держать в левой руке, одна в правой. На «раз» выполнить скользящий удар одной ложкой по краю верхней ложки, потом по краю нижней ложки в левой руке, которые сразу же соприкасаются в ударе друг о друга. Удары можно выполнять к себе и от себя.

Вариант: на «раз» выполнить скользящий удар, на «два» - стукнуть ложкой по черенку нижней ложки в левой руке, на «три» - стукнуть по черенку верхней ложки, на «четыре»

правую руку с ложкой отвести вправо-вверх – «пауза».

«Тремоло» - левая пара ложек раздвинута, кисть раскрыта и находится в вертикальном положении так, чтобы парные ложки были одна над другой, а одиночная ложка тремолирует в пространстве между их головками. (Тремоло – итальянское слово «tremolo» означает «дрожжащий»). В музыке этим термином называют очень быстрое повторение одного и того же звука.

Освоение игровых способов и приемов является важным в достижении мастерства игры на ложках. Вначале изучаются и отрабатываются приемы первого игрового способа, затем второго и т. д. Основными и наиболее сложными являются первый и третий, остальные – производные от них. Отработка каждого приема должна проводиться как без аккомпанемента, так и с сопровождением. Для аккомпанемента выбираются плясовые наигрыши, под которые и исполняется определенный игровой прием при многократном повторении. Сначала играют все одновременно, чтобы добиться ритмичной игры в медленном темпе, а затем и в более быстром. После

этого дается возможность всем участникам просолировать. Таким образом, руководитель ансамбля выявляет детей, которым можно поручить более сложные игровые колена, сольные партии с интересным ритмическим рисунком и наиболее разнообразной манипуляцией рук. Далеко не все дети быстро усваивают приемы игры. В таких случаях с ними нужно заниматься индивидуально. Для того, чтобы ребенок быстрее освоил то или иное движение или прием, педагог может, стоя сзади, взять руки ребенка за кисти в свои руки и вместе с ним выполнять то или иное колено, прием, или весь трудный игровой эпизод. После этого ребенок должен повторить то же самое самостоятельно, и так несколько раз. Важно помнить, что длительная игра на ложках утомляет слух, поэтому ее можно заменять имитацией рук.

Оптимальный состав участников ансамбля – 16-18 человек. Расположение ансамбля зависит от постановки пьесы, ее замысла. Есть пьесы, в которых предусматривается какое-то движение, связанное с раскрытием сюжета. В них участники ансамбля могут располагаться по-разному: одни сидят группой в 5-6 человек, другие стоят полукругом и т. д. Пьесы чисто игрового плана предполагают посадку в один подковообразный ряд. Ложкари сидят на стульчиках, а за ними стоят дети, солирующие на других ударных инструментах. Кроме ложек, в ансамбле ложкарей можно использовать бубен, коробочку, флажок, треугольник, трещотку, рубель, стиральную доску, свистульки и другие ударные инструменты. Между ними и ложками устраивают своеобразные переключки, тем самым внося новые тембровые краски. Иногда эти инструменты просто подыгрывают партии ложек. Использовать все инструменты одновременно нужно редко и не в каждой пьесе. Это дает возможность детям-ложкарям отдохнуть, а также поменять положение ложек в руках. Довольно эффектно выглядит в руках отдельных исполнителей игра на бубне, где применяются удары о локоть, ударяют бубном о плечи и колени, играют на бубне небольшой деревянной колотушкой.

Важно помнить, что ложки во время исполнения могут ломаться, поэтому замена их новыми делается спокойно по ходу игры. Нужно научить детей выходить, усаживаться на стульчики. Уход тоже должен быть отработанным.

Обучение игре на ложках мы начали со второй младшей группы. Использовали несложные попевки, потешки, пропевали и проговаривали их всей группой и индивидуально. Затем прохлопывали ритмический рисунок ладошками. Использовали ложки как ритмический аккомпанемент: простукивали сильную долю, метр и ритм. На каждом занятии использовали игру «Музыкальное эхо». Педагог простукивает определенный ритм, дети повторяют. Для маленьких детей ритмический рисунок должен быть коротким,

несложным и проигрывать в умеренном темпе. Для старших детей – ритмический рисунок может быть синкопированный и в более динамичном темпе. Желаящий ребенок простукивает ритмический рисунок. Все повторяют.

Малышей учили извлечению звука: держать ложки за черенки («ножки») выпуклой стороной («спинкой») друг к другу и под музыкальное сопровождение (любая полька или народная мелодия) стучать спинкой о спинку. Выполняли упражнение на развитие мелкой моторики и укрепление мелких мышц руки: держа ложки за черенки, крутить их в руках от себя и к себе. Играли про «гостей» - это мягкие игрушки – лев, ежик, крокодил, белочка, зайчик, лошадка, киска и др. Под музыкальное сопровождение играли на ложках долгими и короткими звуками. Педагог своим аккомпанементом должен помогать детям играть ритмично, но в силу возрастных особенностей не следует добиваться четкого исполнения.

С детьми старшего дошкольного возраста постепенно осваиваем разные способы и приемы игры на ложках. Идем от более простых приемов к игровым коленам. Игровое колено создается на основе 2-3 приемов, а иногда и на основе одного, выполняемого в данном способе каждый раз по-разному с определенной манипуляцией рук. На основе только одного первого способа с его игровыми приемами уже возможно создание музыкальной пьесы для ансамбля ложкарей. С освоением нескольких способов число игровых вариантов увеличивается.

Игровых вариантов исполнения очень много. В работе с детьми дошкольного возраста используются простые приемы по технике исполнения, т. к. координация движений еще не совершенна, мышцы пальцев рук не совсем крепкие. А несложные манипуляции с ложками дети осваивают постепенно и к 6-7 годам овладевают несколькими приемами с использованием разной манипуляции рук.

Владение различными приемами игры на ложках помогает детям в развитии чувства ритма, координации движений, слаженности исполнения в ансамбле.