Муниципальное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств № 6 МО город Краснодар

Методическая разработка

Тема: «Особенности и специфика ансамблевой формы творчества в классе гитары»

преподаватель по классу гитары

первой квалификационной категории

ДШИ № 6 МО город Краснодар

Хованский Евгений Евгеньевич

2024 год

Содержание:

Введение

1. Особенности ансамблевой формы творчества в классе гитары. 4

1.1. Цели задачи ансамблевого музицирования 4

1.2. Этапы работы над произведением в процессе ансамблевой игры 4

1.3. Совместное музицирование педагога с учеником. 8

2. Опыт работы по совместному музицированию в ДШИ 10

2.1. Опыт работы по совместному музицированию с начинающими обучающимися в ДШИ 10

2.2. Работа над ансамблевым репертуаром с учениками средних классов в ДШИ 13

2.3. Совместное музицирование со сверстниками. 16

Заключение 18

Список литературы 19

Введение

Работа с ансамблем – важная форма работы в общеобразовательном процессе детской школы искусств. Игра в ансамбле играет активную работу в процессах становления и развития музыкальных навыков сознания, мышления, интеллекта. А на начальном этапе – это лучшее средство заинтересовать ребенка в обучении и эмоционально окрасить обычно сложный этап знакомства с инструментом. Игра в ансамбле способствует развитию всех видов слуха и памяти, учит слушать партнера, дисциплинирует ритмику, совершенствует умение чтения с листа. Игрой в ансамбле можно и нужно заниматься с самых первых уроков и на любом уровне владения инструментом.

Ансамблевое творчество в классе гитары всегда привлекает юных исполнителей. Что же влечет ребят к этому виду искусства? Одна из причин - расширение исполнительских возможностей. Игра в ансамбле раскрепощает ученика, делает доступным исполнение сложных произведений. Особенно велика роль ансамбля в учебном процессе как предмета, способствующего всестороннему развитию ребенка.

Ансамбль – широко бытующее понятие в различных сферах человеческой деятельности, в музыке обычно имеет двоякое значение.

Первое – это ансамбль как дуэт, трио, квартет и т.д.

Второе – ансамбль как качество звучания, как степень слаженности и стройности. В практике мы часто говорим «хороший (плохой) ансамбль, «чувство ансамбля», подразумевая при этом качественную сторону понятия.

Цель данной работы – раскрыть особенности ансамблевого музицирования в классе гитары в ДШИ.

1. Особенности ансамблевой формы творчества в классе гитары

1.1. Цели и задачи ансамблевого музицирования

Работая с любым по составу ансамблем, педагог ставит перед собой и учениками определенные цели и задачи.

Цели:

- активизация инициативы творчества детей, раскрытие личного потенциала;
- использование более широкого репертуара, знакомство с разными жанрами музыки;
- воспитание внимания, ответственности за общее дело;
- заинтересованность за общее дело;
- воспитание уверенности в своих силах.

Задачи:

- практическое применение и закрепление навыков, умений и знаний, полученных в классе специальности;
- точность воспроизведения нотного текста и основных элементов выразительности;
- достижение единства темпа, ритма, динамики;
- развитие музыкального слуха;
- раскрытие художественного замысла, целостность исполнения произведения.

1.2. Этапы работы над произведением в процессе ансамблевой игры

Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разделить на три этапа, которые в практике очень тесно связаны между собой. Для четкого определения частных задач и конечной цели работы ансамбля над произведением вполне определенно такое условное разделение процесса:

- знакомство с произведением в целом;
- техническое освоение выразительных средств;
- работа над воплощением художественного образа произведения.

Первый этап включает в себя проигрывание произведения в целом, рассказ об авторе, эпохе создания произведения, его стиле, форме. Все это расширяет кругозор учащихся, вызывает интерес, будит творческую фантазию. Далее с каждым участником ансамбля необходимо поучить его партию, и только после этого переходить к совместным репетициям.

Второй этап включает преодоление трудностей. С первых уроков необходимо приучать учащихся точно соблюдать все штрихи, динамические оттенки, правильно использовать аппликатуру. Во время занятий необходимо подробно знакомить учащихся со всеми музыкальными терминами, встречающимися в тексте произведения, объяснять их значение и требовать их точного соблюдения.

В процессе работы в ансамбле у обучающихся воспитывается такой важный аспект, как синхронность. Они приучаются видеть и чувствовать паузы, длинные и залигованные ноты, учатся выделять из общего звучания главные и второстепенные голоса, осваивают сложные ритмы. Работая над совершенствованием общего темпа, необходимо помнить, что подвижность исполнения должна согласовываться с техническими возможностями участников ансамбля.

Третий этап – раскрытие образного содержания произведения, требует от обучающихся овладения всеми элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится все более осмысленной и увлекательной.

Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведений, общие цели и задачи, формирование сознательного отношения к делу и чувство ответственности перед партнером, делают урок ансамбля увлекательной и эффектной формой учебно-воспитательного процесса.

Гитара – один из наиболее популярных музыкальных инструментов, издавна используемых как для сольной игры, так и для игры в ансамбле и аккомпанемента. Широкие возможности гитары с точки зрения гармонии и ритма позволяют применять ее в самых различных областях музыкального исполнительства (аккомпанемент певцам, танцорам, чтецам, участие в ансамблях – классических, эстрадных, джазовых, и т.д.). Каждой из этих сфер соответствует определенный стиль игры на гитаре: классический, фламенко, цыганский, эстрадный, джазовый и др.

Любой вид творчества имеет свою специфику, особенности, технику. Не исключение в этом и ансамблевая игра. Одной из ее особенностей является умение играть с одним или несколькими партнерами. Для формирования мастерства исполнителя это умение чрезвычайно важно. Гитаристы, как правило, занимаются сольным исполнительством, в связи с чем, детали и общий план произведения музыкант обдумывает один. В ансамбле – это совместный, коллективный труд, где произведение реализуется совместными усилиями партнеров.

В сравнении с сольным исполнительством в ансамбле так же иной процесс вызревания художественного замысла. Суть его заключается в

воспроизведении пьесы: солист играет всю пьесу, ансамблист – только свою партию. И как бы каждый из партнеров хорошо не знал свою партию, ансамблистом он может стать только в результате совместной работы. В этом еще одна важная особенность ансамблевой игры. Хороший ансамбль предполагает наличие у юных музыкантов некоторых особых качеств, и прежде всего умение слушать. Это крайне необходимо в сольной игре, однако в ансамбле этот навык становится еще более тонким и совершенным.

Важной чертой совместной игры является умение увлечь и увлечься исполняемым произведением. Первое зависит от силы дарования юного исполнителя, яркости замысла, второе – от сходства индивидуальностей, эмоциональной отзывчивости партнеров, их музыкальных кругозоров, богатства воображения, гибкости исполнительского таланта.

Еще одна характерная особенность совместной игры – умение общаться с партнером. Вот что писал по этому поводу К.С. Станиславский: «Люди всегда стараются общаться с живым духом объекта, а не с его носом, глазами, пуговицами! Это требует большого внимания, техники, артистической дисциплины». Точно так же можно сказать и об общении музыкантов, в частности о таком его проявлении, как сопереживать.

В отличие от актеров театра музыканты в ансамбле «говорят» одновременно, хотя не исключены и поочередные высказывания. Очень часто встречаемся мы в совместном музицировании с музыкальным диалогом. Ведущая роль у первой партии. Вместе с тем исполнителю второй партии принадлежит не менее важная роль чуткого и отзывчивого собеседника (Ф.Карулли «Маленькая пьеса для двух гитар»).

Встречаются и равноправные партии (Чайковский «Старинная французская песенка»), а так же партии вопрос-ответ (Кюфнер «Лендлер»).

Ощущение исполнителя в момент ансамблевого музицирования, конечно, богаче: «В ансамбле музыкант сразу чувствует, как возросли разнообразие красок и мощь звучания, которыми он пользуется, и, соответственно, яркость и живость впечатления, производимого игрой» (Готлиб А.Д. «Основы ансамблевой техники»). Поэтому существует мнение, что ансамбль стесняет исполнительскую свободу, безусловно, ошибочно. Напротив, игра в ансамбле раскрепощает юных музыкантов.

Немалую роль играет качество обучения ансамблевому исполнительству, постоянное совершенствование его методики.

Из ансамблей гитаристов чаще практикуют дуэт, трио, реже квартет, квинтет и секстет. При переложении для них музыкальный материал хорошо

укладывается без всяких искажений. Эти виды ансамблей удобны и в организационном отношении.

Из смешанных ансамблей наиболее распространены следующие: дуэт гитара с домрой, трио-гитара, домра, флейта и др. Наиболее редок неаполитанский состав, в него входят гитара, мандолина, смычковые инструменты.

1.3. Совместное музицирование педагога с учеником

С первых уроков педагогу необходимо вводить игру в ансамбле, при умелом руководстве это способствует активизации деятельности детей, вызывает у них интерес и увлеченность. Лучшим средством для этого является игра в ансамбле учитель-ученик. Материалом для ансамбля могут служить уже знакомые детям отрывки из музыки к кинофильмам, радио и телепередачам. Даже играя одну ноту, ребенок осваивает ритм, динамику, первоначальные игровые движения. Также у детей развивается звуковое воображение. В качестве примера приведем русскую народную песню « Во поле береза стояла», которую можно разучить ансамблем «учитель-ученик». Вначале ученику можно предложить отстукивать первые доли такта (наряду с хлопками можно использовать бубен, треугольник), пропевая мелодию голосом. Затем педагог играет мелодию, а ученик продолжает отстукивать ритм. Затем – игра дуэтом: ученик играет в заданном ритме на первой струне, педагог играет мелодию песни. Положительным моментом является игра ученика без нотной грамоты. Г.Нейгауз писал по поводу этого метода работы: «С самого первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость непосредственного восприятия, хотя и крупицы, но искусства. То, что ученики играют музыку, которая у них на слуху, несомненно, будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности».

Такая работа как ансамблевое музицирование очень плодотворна для развития креативного мышления. Ученик под аккомпанемент учителя исполняет самые простые мелодии, учится слушать обе партии, развивает свои гармонический, мелодический слух, чувство ритма.

Не стоит говорить о том, как важен творческий контакт между педагогом и учеником. И именно совместное ансамблевое музицирование – идеальное средство для этого. С самого начала обучения ребенка игре на инструменте, появляется масса задач: посадка, постановка рук, изучение грифа, способы

звукоизвлечения, ноты, счет, паузы и т.д. Но среди обилия решаемых задач важно не упустить основную в этот ответственный период – не только сохранить любовь к музыке, но и развить интерес к музыкальным занятиям. И в этой ситуации идеальной формой работы с учащимися будет ансамблевое музицирование «учитель-ученик».

2. Опыт работы по совместному музицированию в ДШИ

2.1. Опыт работы по совместному музицированию с начинающими обучающимися в ДШИ

С учениками своего класса я начинаю работать по сборникам для начинающих гитаристов Людмилы Ивановой. Чем для меня удобны эти сборники? С первых уроков учащемуся предлагается играть простую мелодию, которая построена на одном звуке, при этом педагог подыгрывает несложный аккомпанемент, основанный на элементарных аккордовых функциях. За счет насыщенного гармоническими красками сопровождения исполнение становится живым и интересным. Пьесы изложены в очень доступной фактуре, музыка достаточно милая и привлекательная, детям очень нравится. Каждая из пьес ставит определенные методические задачи: постепенное овладение различными штрихами, преодоление метроритмических трудностей, работа над артикуляцией, но, конечно, главная из них – развитие навыков образно-выразительного мышления: пьесы дают простор детской фантазии.

В сборнике Л. Ивановой для 1-2 классов даны дуэты «учитель-ученик». Они очень удобны и просты в исполнении, но вместе с тем мелодичны и приятны на слух. Когда прибавляется партия учителя, гармония их обогащается звучанием полных аккордов. Почти всем ученикам нравится такое совместное музицирование, и они с удовольствием играют ансамблем.

Играя на одной открытой струне, например «соль», на одной ноте можно исполнить пьесы с простым ритмом. Очень удобны для такого исполнения пьесы В. Гоменюка из «Хрестоматии игры на шестиструнной гитаре» П. Иванникова. Ученик играет пьесу «Петушок» на одной струне, а учитель аккомпанирует ему, чередуя аккорды G и C. Так же играется простая пьеса-считалочка «Андрей-воробей». Очень интересны пьесы «Я купил себе слона», «Бум-бум-бум», «Песенка про слона», «Песенка про крокодила». Так как эти песенки написаны с шутливым текстом, начинающим гитаристам очень интересно их играть и петь. Еще интереснее становится, когда преподаватель играет и поет вместе с учеником.

В последствии, когда ученик начинает осваивать ноты и играть более сложные пьесы, преподаватель так же аккомпанирует ему. В моей практике это русские народные песни «Василек», «Не летай, соловей», «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде».

Длительный период, связанный с постановкой рук и исполнением одноголосных мелодий, не позволяет ребенку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением. Поэтому ансамблевая форма игры оказывается целесообразной.

Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим. Помимо закрепления нотной грамоты и навыков артикуляции идет работа над формированием таких первоначальных ансамблевых навыков как: взять звук вместе, снять звук вместе, получить представление о том, как должен звучать полноценный гитарный ансамбль.

Для формирования навыка одновременного взятия звука двумя исполнителями объясняется и значение ауфтакта. Ауфтакт – слово немецкое, дословно обозначающее «перед тактом, затакт». Это своего рода сигнал к началу. Он необходим для того, чтобы точно определить темп, характер исполняемого произведения. На первоначальном этапе роль дирижера берет на себя педагог, именно он показывает вступление. Ауфтакт можно показать через дыхание, можно показать кивком головы, а можно просто считать. На начальном этапе мы выбираем устный счет перед началом исполнения, который создает ощущение метра. Ученику необходимо научиться «правильно чувствовать темп еще до начала игры. Полезно обоим партнерам взять дыхание – сделать вдох. Это делает начала исполнения естественным, снимает сковывающее напряжение. Такой вид ансамблевого музицирования дает педагогу возможность диктовать правильный темп, формировать у ученика верное темпоощущение. Играя вместе с педагогом, ученик находится в определенных метроритмических рамках, и как бы сложно ему не было, он вынужден держать темп от начала до конца. Важно тут же обращать внимание на то, что не меньшее значение, чем синхронное начало, имеет и синхронное окончание, «снятие звука».

Работа в ансамбле вместе с педагогом подготавливает юного исполнителя к следующему этапу обучения – совместной игре с другим учеником, где в ансамбле друг с другом дети более внимательны и ответственны. Задача педагога – продолжать развивать специфические ансамблевые навыки:

- умение вместе вступать и заканчивать произведение;
- умение играть вместе;
- обладать ритмическим и темповым единством;

- понимать функции своей партии.

Слаженность совместной игры и в отдельных приемах, и в общем замысле – основная задача любого ансамбля. Прежде чем начать работу с дуэтом «ученик-ученик» над музыкальным произведением, необходимо на начальном этапе выработать ансамблевые качества: одновременно взять звук, одновременно снять звук, передать мелодию или пассаж. На первоначальном этапе мы отрабатываем все эти приемы на упражнениях, гаммах, аккордах, арпеджио.

Игра с учителем очень помогает впоследствии. Ученик приобретает чувство ритма, слаженности, учится слушать партнера. На занятиях ансамбля происходит живое, непосредственное общение, при котором устанавливается эмоционально-ценностные отношения, воспитывается культура коммуникации. При этом формируется самооценка учащегося, и важно, чтобы она была адекватна, т.е. не завышена и не занижена. В процессе работы формируется самосознание, воспитывается самоконтроль. Мало осознать, что не умеет учащийся, важно, сформирует ли он в себе стремление к самосовершенствованию, и, конечно, создание педагогом ситуации успеха, во многом мобилизует ученика.

2.2. Работа над ансамблевым репертуаром с учениками средних классов в ДШИ

В моем классе каждый ученик приобщается к игре в ансамбле, несмотря способный ребенок или не очень. Всем ученикам подбирается посильный репертуар. Рассмотрим работу с учеником четвёртого класса (по восьмилетней программе) Холуяновым Матвеем. С первого класса Матвей показал себя как очень старательный и трудолюбивый ученик, справлялся не только с сольными, но и ансамблевыми пьесами, которые всегда есть в его репертуаре. Во втором классе Матвей достиг такого уровня, что можно было его выставлять на концерт, в том числе играя в ансамбле с педагогом. В третьем классе уровень его игры значительно вырос.

Первое произведение, которое мы исполнили на уроке – «Канцона» композитора Ф. да Милано. Для начала необходимо рассказать ученику об истории данного произведения.

«Канцона» написана в тональности ми минор, в четырехдольном размере. Эта пьеса должна звучать умеренно и немного задумчиво, одна из самых грустных тем эпохи Ренессанса. В мелодической линии использование квадратности (4+4). Данное произведение лирического характера, с оттенком мягкой грусти. Мелодия излагается неторопливо, плавно и повествует о

чистых, возвышенных чувствах. В этой красивой пьесе основной задачей является точность звукоизвлечения мелодической линии и глубокое, широкое дыхание. Для того чтобы ученик получил представление о пьесе, можно включить запись песни «Город золотой» в исполнении Б.Гребенщикова.

В ансамблевом варианте у первой партии звучит мелодия с басами. Во второй партии мелодическая линия звучит параллельными ходами на сексту и дециму ниже. Также во второй партии добавляется аккомпанемент. Для ученика исполнить первую партию проще и удобнее, поэтому преподаватель играет вторую партию. Во второй части канцоны следует проработать динамику, т.к. она построена на контрастах: первый такт mf, второй p, и т.д. Играя вместе пьесу, учитель следит за синхронностью исполнения, в процессе игры делая остановки, чтобы отработать тот или иной момент. Также отрабатывается синхронное начало и дается ученику понятие затакта.

Следующее произведение, над которым работали на открытом уроке – «Полька» Е. Ларичева в обработке О. Зубченко.

Для начала необходимо рассказать ученику о происхождении польки. Это быстрый, живой, энергичный центральноевропейский танец, а также жанр танцевальной музыки. Музыкальный размер польки – 2/4. Полька появилась в середине XIX века в Богемии (современная Чехия), и с тех пор стала народным танцем.

В России полька появилась в 1845 году. Этот танец привез из поездки в Париж танцовщик императорской труппы Петербурга Николай Осипович Гольц. Он поставил его на сцене, а потом распространил в великосветском петербуржском обществе, и высший аристократический свет в скором времени затанцевал польку на балах и в салонах.

Полька, как одна из фигур, вошла в русские кадрили. На юге России полька стала местной пляской.

При работе над произведением педагогу необходимо обратить внимание на три момента: как начать вместе, как играть вместе и как закончить произведение вместе.

В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий функцию дирижера, он должен показывать вступление, снятие, замедление. В нашем случае эту функцию берет на себя педагог. Сигнал к вступлению – небольшой кивок головы, состоящий из двух моментов: едва заметного движения вверх и затем четкого, довольно резкого движения вниз. Можно посчитать пустой такт, а также могут быть слова (внимание, начали, три-четыре). Очень важно закончить произведение вместе, одновременно.

Динамической особенностью польки является контрастность. Одна часть играется громко, другая – тихо. Мажор сменяется минором. Воспитав тонкое ощущение динамики, ансамблист безошибочно определит силу звучания своей партии относительно других. В том случае, когда исполнитель главной партии сыграл чуть громче или тише, его партнер немедленно должен среагировать и исполнить свою партию чуть тише или громче.

В данном произведении главная партия достается педагогу, т.к. она более сложна технически. Ученик играет в основном аккомпанемент. Так как ученик уже знаком с основными аккордами, исполнить эту партию ему не трудно. В середине пьесы мелодия переходит во вторую партию, а в первой в это время звучит вариация. Дальше обе партии играют мелодию в басах. Заканчивается полька в быстром темпе, ученик при этом играет мелодию, а учитель – вариацию. В пьесе присутствует много акцентов на вторую долю, на что тоже следует обратить внимание.

Полька ученику очень нравится за счет ее веселого характера. В дальнейшем мы планируем принять участие в конкурсе и исполнить оба произведения.

2.3. Совместное музицирование со сверстниками

Желательно не ограничиваться игрой с учителем, хотя она полезна и необходима, а организовывать ансамбли, состоящие из учащихся. В них могут входить ребята с различной подготовкой и играющие на разных инструментах. Чувствуя себя участниками музыкального коллектива, они ответственнее относятся к исполнению порученных партий, а совместная деятельность, направленная на решение общих художественных задач, побуждает каждого к проявлению творческой инициативы и самостоятельности.

Совместная игра отличается от сольной, прежде всего тем, что и общий план и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями. Под синхронностью ансамблевого звучания принимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей у всех исполнителей.

Игра в ансамбле помогает музыканту преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне жесткий ритм, помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, многообразным.

Заключение

Гитарный ансамбль – это та форма обучения, которая может помочь раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, разбудить интерес и любознательность, пополнить фонд его слуховых впечатлений, заинтересовать ребенка, эмоционально окрасить обычно малоинтересный первоначальный этап.

Игра в ансамбле играет важную роль в развитии творческих способностей детей. Приобретенные за годы учебы навыки и умения совместной игры, совершенствуют слуховые, ритмические, образные представления учащихся; формируют их музыкально – эстетический вкус на высокохудожественных произведениях; воспитывают чувство партнерства; обогащают кругозор; учат воспринимать музыку осознано.

Список литературы

1. Иванова Л. «Школа гитариста». 1-2 годы обучения. – Санкт Петербург., 2012 г.
2. Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание: тезисы III Международной научно-практической конференции.-2008
3. Петропавловский А.А. Гитара в камерном ансамбле. – Нижний Новгород., 2007
4. Хрестоматия игры на шестиструнной гитаре для начинающих/сост. П.В. Иванников. – Донецк., 2005
5. Хрестоматия юного гитариста. Репертуар для ансамблей шестиструнных гитар (дуэты, трио): Учебно – методическое пособие/ сост. О.В. Зубченко.- Ростов –на –Дону., 2007