

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми**

**ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
НА ТЕМУ:
«АНСАМБЛЬ В КЛАССЕ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ГИТАРЫ»**

Составитель:
педагог дополнительного
образования
Тимофеев Андрей Геральдович

**Пермь
2016**

Введение

В семействе струнных музыкальных инструментов гитара является самым полным и богатым по гармоническим и полифоническим возможностям инструментом. В последнее время гитара стала необыкновенно популярна в обществе. Интерес к гитарному исполнительству среди подростков и молодежи неуклонно растет. Во многом это связано с широким распространением массовой поп-культуры. Привлекает заманчивая возможность взять инструмент в руки и «сразу начать играть». Иллюзия простоты овладения исполнительскими навыками и гитарным репертуаром создается демократичностью, «незамысловатостью» современной популярной музыки и простотой ее восприятия.

Каждый год в сентябре ко мне приходят дети разного возраста, учащиеся разных классов с одним желанием – научиться играть на гитаре и как можно быстрее. В связи с этим передо мной встала педагогическая проблема: как интенсифицировать процесс обучения, дать базовые игровые навыки, необходимые для самостоятельного музицирования и не потерять горячего интереса ребят к игре на инструменте.

Как известно, приобретение навыков сольного исполнительства требует очень длительной и кропотливой подготовки. Гораздо более эффективными являются различные формы группового музицирования. Это позволяет вовлекать в активное и художественно-полноценное музицирование с первых шагов обучения.

Поэтому для обучения подростков, имеющих различный уровень музыкальных способностей, мною были разработаны две взаимосвязанные дополнительные общеразвивающие программы: «Эстрадно-джазовая гитара» и «Ансамбль гитаристов», реализуемые в ДШИ. Работа по этим программам помогла мне создать в 1997 году ансамбль «Тагер», который уже через год начал активную концертную деятельность.

Двадцатилетний опыт работы по данным программам позволяет говорить о некоторых педагогических находках в работе с ансамблем гитаристов в подготовительный и основной периоды обучения.

Подготовительный период

Главными целями этого периода являются приобретение учащимися основных, «базовых» знаний и навыков игры на гитаре, а также овладение простейшими формами ансамблевого музицирования.

В связи с этим выдвигаются следующие образовательные задачи:

1. Овладение нотной грамотой.
2. Воспитание ритмических, координационно-двигательных навыков.
3. Овладение основными приемами звукоизвлечения на гитаре.
4. Изучение аккордов и простейших ладофункциональных соотношений.
5. Формирование навыков чтения с листа и работы с нотным текстом.

Подготовительный период колеблется от полугода до полутора лет. Это зависит от способностей учащихся, прилежания, трудолюбия и настойчивости ученика в овладении игровыми навыками. Наша общая с учеником нацеленность на будущую игру в ансамбле выражается в основном методе обучения – совместной игре ученика и педагога, в процессе которой происходит приобретение, отработка и закрепление любого навыка.

Такой метод совместной игры позволяет учащемуся постоянно слышать, видеть, чувствовать эталон исполнения на гитаре. В то же время это является уже начальной формой ансамблевой игры. Как правило, порядок введения ансамблевых форм следующий: последовательная игра «педагог – ученик», унисон ученика с педагогом, дуэт «солист – аккомпанемент» со сменой ролей. В качестве учебного материала

ла используются мелодии русских народных песен «Во саду ли, в огороде», «Жил-был у бабушки серенький козлик» и т.п.

Основой репертуара на начальной стадии обучения является народная музыка, инструктивный и авторский репертуар из сборника В. Калинина «Юный гитарист» часть 1, а также классическая гитарная музыка из сборника «Школа игры на шестиструнной гитаре» Маттео Каркасси.

Следующей формой работы является игра в дуэте популярного эстрадного репертуара (сначала в составе педагог – ученик, затем ученик – ученик). Исполнение современной эстрадной музыки требует знания основных гармонических оборотов. Упражнения на освоение простейших ладофункциональных соотношений называются в нашем обиходе «частушками», так как на их основе исполняются известные в народе напевы. Обязательным является транспонирование изучаемых гармонических оборотов в разные тональности и исполнение их разными приемами звукоизвлечения с использованием различной фактуры изложения.

По мере овладения исполнительскими и слуховыми навыками я как педагог рекомендую ученикам подбирать дома на слух знакомые детские мелодии, затем - все знакомые мелодии, доступные для исполнения. Подбор по слуху сначала происходит в одноголосном изложении.

Это дает возможность для освоения следующего ансамблевого репертуара: А. Попп «Love in blues», Д.Леннон, П. Маккартни «Yesterday», «Полет кондора» из репертуара группы «Animals», В.Сухорослов «Самба».

После освоения классического эстрадного стиля следует знакомство с основами классического джаза. Мы изучаем минорную «блюзовую» гамму и минорную пентатонику в одной (третьей) позиции. Эти новые знания и приемы игры закрепляются в пьесе американского композитора и исполнителя Х. Кроуфорда «Мистер Блюз» На основе того же произведения осваивается сложный оригинальный аккомпанемент.

Часто в процессе обучения овладение новым приемом игры, новой мелодией, новой последовательностью происходит «с пальцев», т.е. ме-

тодом подражания. Такой прием визуального обучения позволяет в будущем при игре в ансамбле быстро менять часть выученной ранее партии, спонтанно вводить варианты исполнения, импровизировать, творить в ансамбле. Этот прием обучения особенно актуален при изучении джазового репертуара, где некоторые метроритмические и стилевые особенности (свинг, драйв и т.п.) не имеют обозначений в традиционной системе звукозаписи (например, «Рок-н-блюз» К. Бюррела).

Параллельно с освоением блюзовой техники продолжается освоение различных музыкальных жанров и форм классического гитарного репертуара (например, М. Каркасси «Аллегретто», В.Калинин «Прелюдия», В.Калинин «Маленький испанец» и этюды на разные виды техники), как с медиатором, так и без него.

Для освоения гитарных стилей необходимо накопление слухового багажа учащихся. Мною практикуется распространение аудиозаписей известных исполнителей джаза для домашнего слушания музыки и последующего обсуждения на занятиях.

К этому же времени относится развитие навыков подбора по слуху мелодии и гармонии популярных произведений рок музыки, производимого с аудиозаписи. Сначала это делается под руководством педагога в классе, затем – самостоятельно. Ребята учатся не только подбирать, но и грамотно записывать подобранное произведение, осваивая тем самым основы теории музыки.

Как только ребята начинают осваивать джазовый репертуар, я практикую пробное введение их в основной концертный состав ансамбля. Это происходит на основе репертуара, который является одновременно частью репертуара индивидуальных занятий, а также входит в программу ансамбля. Таким учебным репертуаром, позволяющим адаптироваться начинающим гитаристам в ансамбле, являются следующие произведения:

- В.Сухорослов «Самба»
- «Полет кондора» из репертуара группы «Animals»

- К. Бюррел «Рок-н-блюз»
- Х. Кроуфорд «Мистер Блюз»
- Д. Леннон, П. Маккартни «Yesterday»

Уже первые опыты совместного музицирования являются стимулом и для более активных индивидуальных занятий, и формируют интерес к ансамблевой игре.

Основной период

Если в подготовительный период основной формой занятий была индивидуальная, а также разовые введения с одним выученным произведением в основной состав ансамбля, то следующий период предполагает групповую форму обучения как основу обучения. Для работы с основным составом была разработана и реализуется программа «Ансамбль гитаристов»

Как показала практика, оптимальными условиями занятий ансамбля являются следующие.

Состав ансамбля: от 10 до 15 участников в возрасте 13-20 лет, прошедшие подготовительный период (1 – 2 года) индивидуального обучения

Режим занятий: в малых группах – 1 раз в неделю по 2 академических часа, сводные репетиции – 2 раза в неделю по 2 часа.

Гибкость формы занятий – в малых группах – позволяет использовать более разнообразные методы обучения: от традиционных – показа и объяснения педагога, – до современных методов взаимообучения и саморазвития. Продвинутые учащиеся, освоившие какой-либо прием раньше других, становятся помощниками педагога, обучают других на собственном примере. Это дает возможность заниматься самостоятельно в малых группах (например, в дуэте) в любое свободное время. Кроме того, такой метод обучения способствует повышению ответственности ребят перед коллективом, развивает самостоятельность и позволяет использовать такие формы контроля, как сдача партий перед товарищами с

последующим обсуждением; аудио- и видеозапись концертных выступлений с коллективным разбором как общего результата, так и индивидуального вклада каждого участника ансамбля в успех концерта.

Но самой важной формой контроля являются постоянные концертные выступления ансамбля, где музыкальное исполнение оценивает слушатель. За учебный год коллектив дает около 20 концертов; кроме этого, ансамбль и солисты много выступают летом, в каникулярное время на различных концертных площадках. Это является самым лучшим стимулом для поддержания исполнительской формы и для дальнейшего музыкального развития.

Такие интенсивные занятия и концертная деятельность были бы невозможны без яркого, разнообразного и интересного для подростков репертуара.

Основу репертуара ансамбля составляют авторские инструментальные переложения и обработки музыки разных жанров и направлений. Переложения делаются в соответствии с возможностями исполнителей на конкретный состав ансамбля: бас-гитара, ритм-гитара (2 партии) и линия 1-х, 2-х, 3-х голосов.

Это, прежде всего народная музыка: В.Калинин «Маленький испанец» – по мотивам испанских мелодий, «Хава Нагила» – еврейская народная песня, парафраз на темы русских народных песен «Отдавали молодую» и «Ой, ты, Порошка-Параня».

В репертуар органично входят переложения произведений классической музыки: Н.А. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя» из оперы «Садко», М. Огиньский «Полонез».

Основу репертуара составляют переложения и аранжировки музыки известных современных композиторов и популярных американских композиторов-гитаристов: Д. Асеведо «Аморадо», Чет Аткинс «Новости издалека», Луис Бонфа «Утро после карнавала», Пако де Лусиа «Солнечный танец Средиземноморья», Микис Теодоракис «Сиртаки».

С удовольствием ребята играют музыку, ставшую классикой рока и адаптированную руководителем для ансамбля акустических гитар: Д. Пейдж, Р. Плант «Лестница в небо» из репертуара рок-группы «Лед Зеппелин», К.Бюррел «Рок-н-блюз».

В репертуаре также – авторские обработки руководителя: обработка А.Г. Тимофеева «Вдоль по Питерской», А.Г. Тимофеев «Попурри на темы песен военных лет», а также авторские композиции, например, А.Г. Тимофеев «Рок-тайм».

Обязательными по программе обучения являются отчетные концерты, выступления для родителей, участие в школьных тематических концертах. Коллектив «Тагер» очень мобилен, может выступать разным составом, практикует взаимозаменяемость солистов. Все это позволяет участникам ансамбля практически в любое время быть готовыми к концерту.

Такая интенсивная концертная деятельность помогает в процессе подготовки к конкурсам различных уровней. С одной стороны, участие в конкурсах – важное условие завоевания известности и повышения престижа коллектива, гарантия пополнения его новыми участниками. С другой стороны, подготовка и участие в конкурсах являются мощным стимулом развития юных музыкантов: их музыкально-исполнительских качеств, воли, целеустремленности. Выезжая на конкурс или фестиваль, ребята узнают много нового, знакомятся с самыми высокими достижениями сверстников из других городов. В таких поездках и выступлениях растет уверенность в себе, крепнет дружба и взаимопомощь, жизнь становится необыкновенно интересной.

Как руководитель коллектива музыкантов-подростков, могу сказать, перефразируя известную поговорку, что важно не только участие, но и победа. Успех окрыляет! Коллективная работа всех участников ансамбля приносит свои плоды на концертах, конкурсах и фестивалях.

За последние годы ансамбль «Тагер» был отмечен:

в 2013 году

– Диплом II степени Открытого краевого детского джазового фестиваля-конкурса «Свежий ветер»;

– Диплом II степени Краевого конкурса исполнителей на акустической гитаре «Серебряная струна»;

в 2014 году

– Диплом III степени Открытого краевого детского джазового фестиваля-конкурса «Свежий ветер»;

– Диплом лауреата III степени IV Международного конкурса-фестиваля «В мире таланта»;

– Диплом II степени Краевого конкурса исполнителей на акустической гитаре «Серебряная струна»;

в 2015 году

– Диплом лауреата III степени Открытого краевого детского джазового фестиваля-конкурса «Свежий ветер» в номинации «Ансамбль»;

– Диплом лауреата II степени Открытого краевого детского джазового фестиваля-конкурса «Свежий ветер» в номинации «Дуэт»;

– Диплом III степени V Международного конкурса-фестиваля «В мире таланта»;

– Диплом II степени Краевого конкурса исполнителей на акустической гитаре «Серебряная струна»;

– Сертификат участника Муниципального тура XII Фестиваля искусств им. Д.Кабалевского «Наш пермский край»;

в 2016 году

– Диплом участника XI Международного фестиваля «Джаз-лихорадка»;

в 2017 году

– Диплом лауреата III степени Всероссийского джазового фестиваля-конкурса «Свежий ветер»;

– Диплом II степени Краевого конкурса исполнителей на акустической гитаре «Серебряная струна».

Результаты реализации образовательных программ

За время своего существования ансамбль «Тагер» дал множество концертов на самых разных концертных площадках. Достаточно перечислить эти площадки, чтобы стало ясно, что у коллектива «Тагер» много поклонников и просто хороших друзей:

- МАУ СОШ №127, 133, 118, «Школа бизнеса и предпринимательства», лицей № 9;
- Центр детского творчества «Мотовилиха» – неоднократные выступления;
- Пермский строительный колледж (концерты – неоднократно);
- Пермский колледж им. Н.Славянова (неоднократно);
- «Комплексный центр социального обслуживания населения» Мотовилихинского района г. Перми;
- Пермский геронтологический центр «Верхняя Курья»;
- Пермский продюсерский центр «Взлетная полоса» при общественно-благотворительной организации «Квинта» (в манеже «Спартак»).

Ансамбль «Тагер» – постоянный участник концертов:

- на открытых площадках города в День Независимости России -12 июня,
- в Пермском государственном техническом университете в рамках фестиваля «Студенческая весна»,
- в муниципальном Дворце культуры им.А.Г.Солдатова - ко Дню Победы,
- в Доме - музее им. Н.Г.Славянова.

Литература

1. Артист. Сборник пьес, транскрипции, дуэты. Переложение и редакция А.Людоговского. – М.: Торопов, 1999.
2. Биттлз для двоих. Переложение В.Бровко. – СПб.: Композитор, 1996.
3. Бэйкер М. Полный курс джазовой гитары. – Нью-Йорк, 1955.
4. Дмитриевский Ю.В. Колесник С.Н. Манилов В.А. Гитара от блюза до джаз-рока. – Киев, 1986.
5. Из репертуара Франсиса Гойи. Переложение Г.В. Баратова.- СПб.: Композитор, 2004.
6. Искусство гитарного ансамбля. Редактор – составитель В.Донских. – СПб.: Композитор, 2002.
7. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 1993.
8. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Музыка, 1965.
9. Катанский А.В., Катанский В.М. «Школа игры на шестиструнной гитаре». – М.: Издательский Дом В.Катанского, 2006.
10. Классика джаза. Ред. В.Бровко. – СПб.: Композитор, 2003.
11. Колосов В.М. Хрестоматия шедевров популярной музыки. – М.: Издательский Дом В.Катанского, 2006.
12. Павленко Б.М. 30 суперхитов под гитару.- Ростов - на - Дону: Феникс, 2006.
13. Поврожняк Д. Студия гитарной техники – Краков, 1978.
14. Популярные классические мелодии. – СПб.: Композитор, 1999.
15. Танго. 15 легких переложений для фортепиано (гитары). – СПб.: Композитор, 2000.
16. Уральская коллекция. Русские народные песни и романсы. Обр. Г. Батанина.- Челябинск, 2000.
17. Фетисов Р.А. Гитара в ансамбле. М.: Издательский Дом В.Катанского, 2006.

18. Форд Р. Техника блюзового аккомпанемента. – М., 1998.
19. Форд Р. Электроблюз. – М., 1998.