

**Управление культуры города Курска
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича» города Курска**

**Методическое пособие
«Репертуарная политика ансамблевого
музицирования в классе гитары»**

**преподаватель высшей категории
по классу гитары
Крупнова Е.А.**

Курск 2022

Содержание

1. Введение
2. История развития репертуара классической гитары
3. Репертуар для дуэтов в младших классах ДШИ
4. Репертуар для работы с малыми формами ансамбля
5. Специфика подбора репертуара для ансамблей на конкурсные и концертные выступления
6. Заключение
7. Список литературы

Введение

В современной музыкальной культуре все больше внимание уделяется коллективному музицированию, самой распространенной формой которого является ансамбль. Ансамблевое музицирование давно известно не только как разновидность коллективной исполнительской деятельности, но и как форма и вид обучения музыке. Ансамбль, как учебный предмет, является неотъемлемым компонентом дополнительных предпрофессиональных программ детских школ искусств.

Данный вид деятельности актуален для обучающихся разного возраста, как в младших, так и в старших классах. Ансамблевое музицирование позволяет наиболее качественно раскрыть и развить исполнительские навыки у обучающихся, расширить музыкальный кругозор, воспитывает чувство ответственности за исполнение своей партии, способствует более точному и качественному изучению материала, а также сплачивает обучающихся для достижения общей цели. Несомненно, для успешного выступления ансамбля, каждому обучающемуся необходимо качественно овладеть своей партией, определенными навыками игры, а затем сыгранности в коллективе, добиться штрихового, динамического, темпо-ритмического единства.

Итогом совместной музыкальной работы над произведением является концертное выступление. Особенно это важно для детей со средними музыкальными данными, которые не имеют по каким-либо причинам возможности выступать на сцене сольно. Это дает им новый и положительный опыт, который мотивирует и стимулирует их к более качественным и систематическим занятиям дома. Также ансамблевое музицирование развивает у обучающихся такие качества, которые не так ярко проявляются при сольном исполнении: это навыки синхронной игры, выстраивания звукового баланса, развивается умение слышать и слушать не только себя, но и других участников ансамбля, умение быстро сориентироваться и включиться в дальнейшую игру в случае ошибки. Ансамбль, как предмет, дает много возможностей преподавателю для раскрытия не только технических и исполнительских навыков обучающихся, но и для поддержания и формирования

мотивации к обучению в целом. Большую роль в этом вопросе играет грамотно и качественно подобранный музыкальный материал, что вызывает немало трудностей у педагога.

История развития репертуара классической гитары

Но один из первоначальных и важных этапов в работе с ансамблем – это подбор репертуара. В последнее время это очень актуальная проблема, особенно для ансамбля гитаристов. Изучение учебного предмета «Ансамбль» в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств «Народные инструменты» предполагает освоение различных музыкальных произведений, как по жанру, так и по своему стилю, различных композиторов и эпох. Особым интересом и популярностью у обучающихся, конечно пользуются произведения современных авторов, в которых присутствуют интересные и новые приемы игры, или переложения всем известных мелодий. Поэтому часто подбор репертуара для ансамбля гитариста вызывает некоторые сложности.

Изначально репертуар классической гитары составляли произведения таких композиторов, как Фернандо Сор, Мауро Джулиани, Дионисио Агуадо, Матео Каркасси. Они стали основоположниками репертуара именно классической гитары еще в 18-19 веках. Их сольные произведения, виртуозные этюды, концерты для гитары являются основой репертуара не только гитаристов профессионалов, но и обучающихся детских школ искусств по классу гитары.

Важную роль в формировании исполнительского мастерства гитаристов, сыграл Франсиско Таррега. Именно он стал основоположником новой, для того времени, техники игры на гитаре, которая помогает раскрыть все технические и художественные возможности инструмента, и является основой современных техник, используемых гитаристами. А сочинения Тарреги являются классикой гитарного репертуара. Еще один выдающийся гитарист, внесший вклад в развитие гитарного репертуара и исполнительства – Андреас Сеговия. Благодаря выдающейся исполнительской технике и музыкальной одаренности Сеговии, его гастрольям и исполнению произведений различных авторов, гитара получила

международное признание как серьезный инструмент для исполнения художественной музыки. Все больше и больше появлялось оригинальных сочинений для гитары, их качество и сложность продолжали расти. Такие имена как Эйтор Вила-Лобос, Лауро Анидо до сих пор встречаются в программах концертов гитарной музыки, как среди начинающих гитаристов, так и профессионалов. В России же расцвет профессионального исполнительства на гитаре происходит благодаря творчеству и концертной деятельности А. Сихры, который первый создает обработки русских народных песен, правда для семиструнной гитары. Занимаясь также педагогической деятельностью, Сихра воспитал достаточно большое количество учеников, которые с большим интересом создавали новые произведения, в том числе на русские народные мелодии.

Важным этапом в развитии гитарного исполнительства в России стало появление «Школы игры на шестиструнной гитаре» А. Иванова-Крамского. До сих пор его пособие является незаменимым материалом в процессе обучения игры на гитаре в детских школах искусств. В последние несколько десятилетий количество гитаристов, которые пишут различные произведения и издают свои сборники, стало значительно больше. Обучающиеся моего класса исполняют произведения современных гитаристов-композиторов, таких как В. Козлова, Е. Баева, О. Копенкова, О. Киселева, Н. Кошкина, А. Руднева, Е. Попляновой, И. Рехина, И. Нагуевского. Однако, пьес для сольного исполнения гораздо больше, чем для ансамблевого музицирования.

Репертуар для дуэтов в младших классах ДШИ

При выборе произведений педагогу нужно учесть не только технические и исполнительские навыки участников ансамбля, подобрать пьесу интересную по своему звучанию и художественному замыслу, а также отвечающую требованиям мероприятия, на котором она будет исполняться.

Как руководитель ансамбля гитаристов могу сказать, что подбор репертуара для коллектива осуществляется не только на основе тематики предстоящих концертов,

но и требований городских и областных конкурсов. На начальном этапе изучения данного предмета, обучающиеся, как правило, играют в дуэте с преподавателем. Это вызывает достаточно большой интерес у детей. Чаще всего обучающийся исполняет сольную партию – мелодию, а преподаватель – аккомпанемент. В таком случае, лучше всего выбрать пьесу хорошо знакомую ребенку, например, мелодию из мультфильма или всем известную русскую народную песню.

В данной ситуации педагог сталкивается с проблемой дефицита легкого нотного материала, поэтому очень часто приходится разучивать с обучающимся сольное произведение, а к нему добавлять партию аккомпанемента, основываясь на гармоническую поддержку мелодию. Или значительно упрощать партию мелодии, чтобы обучающийся смог ее исполнить без потери художественного замысла автора.

Такие произведения, где обучающийся исполняет легкую мелодию, а преподаватель аккомпанемент, можно включать в работу на уроках специальности уже в первый год обучения. Это способствует более качественному развитию музыкальных способностей обучающихся, а также подготавливает обучающихся к исполнению произведений в малых формах ансамбля без преподавателя.

В своей практике, при работе с младшими классами, мне нравится использовать произведения Е. Попляновой, из ее сборника «Путешествие на остров «Гитара». Хотя сборник написан для гитары соло, в нем присутствует несколько интересных пьес для дуэта, которые можно разучить не только с преподавателем, но и с несколькими обучающимися. Произведения этого автора выделяются среди других своей красивой и интересной, но при этом достаточно хорошо запоминающейся мелодией, в плане выучивания нотного материала. Несмотря на то, что в сборнике представлено всего несколько произведений для дуэтов, они достаточно разнохарактерные, рассчитаны на разный технический уровень обучающихся.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЛУНЫ MOON'S LULLABY

Tranquillo e chiaro (Спокойно и светло)

Musical score for "Moon's Lullaby" in G major (one sharp) and 2/4 time. The score consists of two systems of two staves each. The first system includes a piano (p) section with a trill (tr) and a mezzo-forte (mf) section. The second system includes a piano (p) section with a circled 3 and a mezzo-forte (mf) section. Fingerings are indicated by numbers 0-4 above notes. A watermark "Активация учебной программы раздел 'Пар'" is visible in the bottom right corner.

У произведений интересные программные названия, что позволяет обучающимся самим придумать какую-нибудь историю, о которой они играют.

НАИГРАЛ СВЕРЧОК CRICKET'S STRUM

Allegro giocoso (Очень весело)

Musical score for "Cricket's Strum" in G major (one sharp) and 2/4 time. The score consists of two systems of two staves each. The first system includes a piano (p) section and a forte (f) section. The second system includes a forte (f) section. Fingerings are indicated by numbers 0-4 above notes. A watermark "Активация учебной программы раздел 'Пар'" is visible in the bottom right corner.

При этом данные произведения можно использовать не только для выступления на академическом концерте или отчетном концерте класса/отделения, но и достойно выступить с ними на конкурсе.

РЕГТАЙМ "СЧАСТЛИВЫЕ БАШМАКИ"

RAGTIME "HAPPY SHOES"

Animato vigoroso (Бодро, подвижно)

Musical score for Ragtime "Happy Shoes" in 4/4 time, key of D major. The score consists of two systems of two staves each. The first system includes a treble clef staff with a key signature change from D major to C major (indicated by a double bar line and a sharp sign) and a bass clef staff. The second system continues with both treble and bass clef staves. Fingerings are indicated by numbers 0-4 above notes. Dynamics include *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). A section marked with a circled 3 indicates a triplet. A watermark "Активация... Чтобы актив... раздел..." is visible on the right side of the score.

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА

AGE-OLD STORY

Moderato chiaro (Спокойно и светло)

Musical score for "Age-Old Story" in 4/4 time, key of D major. The score consists of two systems of two staves each. The first system includes a treble clef staff with a key signature change from D major to C major (indicated by a double bar line and a sharp sign) and a bass clef staff. The second system continues with both treble and bass clef staves. Fingerings are indicated by numbers 0-4 above notes. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *p* (piano). A section marked with a circled 3 indicates a triplet. A watermark "Активация... Чтобы актив... раздел..." is visible on the right side of the score.

Также для младших классов подойдут переложения В. Колосова. В данном произведении можно предложить ученику более младшего класса исполнить не только первую партию, но и вторую. Она не сложна в плане нотного материала, но будет способствовать развитию чувства ритма и темпа в игре с преподавателем или другим обучающимся.

Для обучающихся с большими техническими возможностями подойдет первая партия. Она включает в себя достаточно интересную партию мелодии, основанную на различных длительностях и акцентах. Здесь необходимо поработать не только над техническим исполнением партии, но и над штрихами, динамикой, общим характером и образом произведения.

3

ИНДЕЙЦЫ

ЛЮАРТ
Исполнительская редакция В. Колосова

Allegretto

The musical score is written for guitar. It features a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegretto'. The first system consists of two staves. The upper staff begins with a dynamic marking 'f' and includes a fingering sequence '0 4 1 2 0'. The lower staff also starts with a dynamic marking 'f'. The second system continues the piece with various accents and slurs across both staves.

Репертуар для работы с малыми формами ансамбля

С обучающимися средних классов, в рамках реализации предпрофессиональных образовательных программ, можно брать для изучения произведения полифонического изложения. Они наилучшим образом развивают у обучающихся навыки ансамблевого музицирования. Каждому участнику дуэта или трио необходимо не только качественно выучить свою партию, отработать плавность голосоведения своей мелодии, но и соединить это с другими партиями. Как правило, такие произведения достаточно прозрачны в своем изложении, и требуют очень качественного и чистого исполнения от каждой партии.

Бурре

Con moto (С движением)

The image shows a musical score for three voices, labeled I, II, and III. The title is 'Бурре' (Burrer) and the tempo is 'Con moto (С движением)'. The score is written in G major and 3/4 time. It features a polyphonic texture with three distinct melodic lines. Part I (top) has a melodic line with various ornaments and fingerings. Part II (middle) has a more rhythmic, eighth-note pattern. Part III (bottom) has a steady eighth-note accompaniment. The score includes dynamic markings like 'p' and 'f', and articulation like accents and slurs.

Изучения таких произведений дает возможность обучающимся расширить свой музыкальный кругозор, ознакомиться с классической музыкой композиторов разных эпох. Не все они сочиняли свои произведения непосредственно для гитары, но есть переложений произведений

Л. Моцарта, И. Баха, Г. Генделя

ВАЛЬС

МОЦАРТ

Tempo di valse

Переложение В. Колосова

The image shows a musical score for a waltz. It consists of three staves. The top staff is the melody, starting with a dynamic marking of *mf*. The middle and bottom staves provide harmonic accompaniment. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings. A watermark "Активизм" is visible in the bottom right corner of the score.

Их не так много, и некоторые из них достаточно сложные для исполнения обучающимися музыкальных школ, но есть произведения современных авторов, написанные в стиле музыки 17-18 века.

ДВА СТАРИННЫХ ТАНЦА

Э. Г. Барон

1. Менуэт

Tempo di Menuetto (В темпе менуэта)

The image shows a musical score for a minuet. It consists of three staves labeled I, II, and III. The top staff (I) is the melody, starting with a dynamic marking of *f*. The middle staff (II) and bottom staff (III) provide harmonic accompaniment. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics (*f*, *p*). A watermark "Активизм" is visible in the bottom right corner of the score.

Данные произведения можно исполнять в составе трио, квартета и большим составом, разделив, например, третью партию на две, или исполнять одну партию двум обучающимся для усиления звучания

ALLEGRETTO

Ф. КАРУЛЛИ

The image shows a musical score for 'ALLEGRETTO' by F. Carulli. It consists of two systems, each with two staves. The first system has a dynamic marking 'mf'. The music is in a key with two sharps (D major) and a 6/8 time signature. The notation includes various rhythmic patterns and articulations.

Также интересны для исполнения произведения М. Александровой, которые написаны в разных стилях, как старинной музыки, так и обработок народных песен. Особенно сложны и интересны для изучения с обучающимися обработки русских народных песен. Как правило, они написаны в вариационной форме, где начало произведения идет в виде кантилены. Это вызывает сложность синхронности исполнения, особенно если одну и ту же партию играют несколько.

НИЧТО В ПОЛЮШКЕ НЕ КОЛЫШЕТСЯ

Русская народная песня

Andante cantabile (Медленно и певуче)

The image shows a musical score for the Russian folk song 'Ничто в полюшке не колышется'. It consists of two systems, each with two staves. The first system has a dynamic marking 'p'. The music is in a key with one sharp (F#) and a 6/8 time signature. The notation includes various rhythmic patterns and articulations, with some notes marked with fingerings (1, 2, 3, 4) and breath marks.

Специфика подбора репертуара для ансамблей на конкурсные и концертные выступления

Во время планирования программы на конкурсное или концертное выступление, руководителю ансамбля приходится сталкиваться с рядом трудностей. Выставляя коллектив на конкурс, необходимо учесть возрастные и технические возможности участников ансамбля. Очень часто состав участников достаточно разнообразный, их возраст может варьироваться от 9 до 17 лет в одном коллективе. При этом на разных конкурсах возрастная группа ансамбля рассчитывается по-разному, в некоторых по среднему возрасту участников, в других – по возрасту старшего обучающегося.

Также при выборе произведений необходимо заранее учитывать количественный состав участников. Для меня, как для руководителя ансамбля гитаристов, самый удобный состав 5-6 человек. Для такого состава удобно брать произведения, написанные для трио гитаристов, так как появляется возможность усилить каждую партию двумя

исполнителями. Но часто, даже готовый нотный материал, приходится инструментовать и адаптировать под состав ансамбля.

Иногда сольные фрагменты одной партии, например второй, отдаются другим более сильным обучающимся, которые исполняют к примеру первую партию. В достаточно сложных технически местах или партиях, приходится делить одну партию на две, если например тема идет в октаву, что сложно для исполнения обучающимися даже старших классов. Поэтому в некоторых моментах, три основные партии ансамбля, могут превращаться в 5 или 6 разных партий, в зависимости от количества участников.

Выставляя ансамбль гитаристов на конкурсы, всегда заранее следует тщательнее изучить условия и положение мероприятий, т.к. часто они отличаются. Поэтому необходимо учесть такие моменты, как исполнение двух разнохарактерных произведений, или требования по положению, что одно произведение должно быть обработкой народной песни, или написано определенным композитором. Все это ставит руководителя в определенные рамки. Поэтому зачастую приходится не только обращаться к нотам из сборников для ансамблей, но инструментовать сольные гитарные произведения для исполнения ансамблем.

Например, произведение И. Рехина «Вальс мадам Бовари» было написано для гитары-соло, но в 2018 году моим ансамблем было исполнено его переложение на три голоса, в некоторых местах было разделение на 4 и 5 партий.

1. ВАЛЬС БОВАРИ

Andantino sognando

Шестиструнная гитара

mp

mf

f

Мадам Бовари

И. Рехин
пер. г-на Симо О. Обгарево

p

f

Активация Windows
Или вы можете приобрести Windows без активации Windows
если вы хотите активировать Windows
раздел "Параметры".

Особое место в репертуаре ансамбля гитаристов занимают обработки русских народных песен. Так как их написано не очень много, приходится очень тщательно искать и подбирать произведения, а зачастую самому руководителю их инструментовать.

"ЗА РЕЧЕНЬКОЙ ДИВО"
Русская народная песня

Обработка Л.Шумеева

Moderato

Тема

Фл.12

Фл.7

Фл.7

Фл.7

Фл.7

Фл.12

7 7 12 7 12 7

Фл.12 7 7

Активация

раздел П

Detailed description: This musical score is for a piece titled "За реченькой Диво" (A Russian folk song). It is arranged by L. Shumeeva. The tempo is marked "Moderato". The score includes a vocal line (Тема) starting with a piano (*p*) dynamic, and instrumental parts for guitar and flute. The guitar part features various chordal textures and fingerings (e.g., 7 7 12 7 12 7). The flute part includes specific fingering instructions such as "Фл.12" and "Фл.7". The score is divided into a main theme and a variation (Var. I). There are some handwritten annotations and a stamp on the page.

УТУШКА ЛУГОВАЯ
Русская народная песня

Обработка А. Иванова-Крамского

Allegretto

f

mf

mf

mf

2 4

2 1 0 1 4

Detailed description: This musical score is for a piece titled "Утушка луговая" (A Russian folk song). It is arranged by A. Ivanov-Kramskoy. The tempo is marked "Allegretto". The score is primarily for guitar, with a flute part. The guitar part features a rhythmic melody with various dynamics, including forte (*f*) and mezzo-forte (*mf*). The flute part includes specific fingering instructions such as "2 4" and "2 1 0 1 4". The score is divided into two main sections.

В процессе поиска интересных пьес на тему русских народных обработок, для себя лично я открыла новое имя гитариста-композитора Ивана Нагуевского.

Преподаватель по классу гитары Детской музыкальной школы № 5 г. Оренбурга, Иван Нагуевский в 2012 году издал прекрасный авторский сборник пьес для классической гитары соло и трио «Музыкальный диалог». Помимо нотного материала в сборнике есть краткие авторские советы по исполнению каждого произведения, и диск с аудиозаписями этих произведений, в исполнении автора или его учеников.

Первым произведением И. Нагуевского, которое исполнил мой ансамбль гитаристов, была «Фантазия на тему песни Т. Хренникова «Московские окна».

Фантазия на тему Т. Хренникова "Московские окна"

И. Нагуевский

Lento rubato

иск. фл. -----

Lento

иск. фл. -----

accel.

Lento

6

rall. - - -

Moderato

Произведение написано в вариационной форме, с элементами джазовой импровизации. Очень интересно она прозвучало с исполнением ансамбля гитаристов из 7 человек, с включением партии ударной установки и шейкера. Мои ансамблем оно было исполнено, как на конкурсных прослушиваниях, так и на отчетном концерте школы.

Еще одно интересное произведение И. Нагуевского было исполнено ансамблем на конкурсах – «Пьеса-шутка на тему р.н.п. «Жили у бабуся». Написанное также в вариационной форме, оно включает в себя не только тему р.н.п. «Веселые гуси», но и «Маленькой елочке», и импровизацию на главную тему пьесы. Также в пьесе присутствуют новые и интересные приемы игры, такие как глиссандо интервалами и аккордами, удары по приглушенным струнам, а также имитация игры на малом барабане.

Несмотря на достаточно большой объем произведения, 11 страниц, произведение было выучено относительно быстро, отчасти благодаря его интересному и необычному изложению. Обучающимся было интересно работать над разнообразными штрихами для реализации художественного образа именно шуточной пьесы

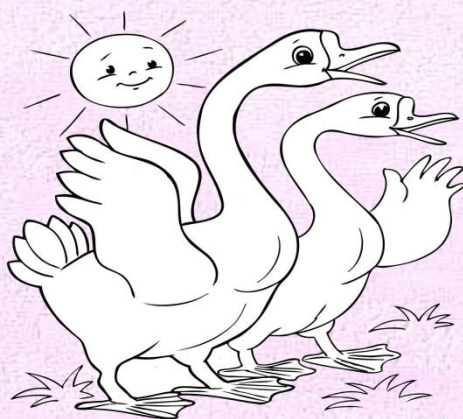
Пьеса - шутка на тему р. н. п.
"Жили у бабуси"

И. Нагуевский

1

Allegretto

Также из этого сборника были сыграны пьесы «Музыкальный диалог» и «Элегия». Очень интересные и красивые по своему звучанию произведения, напоминающие современные мелодии или музыку из кинофильмов

1

Музыкальный диалог

И. Нагуевский

Moderato

Musical score for 'Музыкальный диалог' in 4/4 time, marked Moderato. The score consists of three staves. The first staff features a rhythmic pattern of eighth notes with accents and a star symbol. The second staff has a melodic line with slurs and accents. The third staff includes fingerings (4, 5, 4, 5), dynamics (pizz., nat.), and a circled 2. The key signature has one sharp (F#).

Элегия

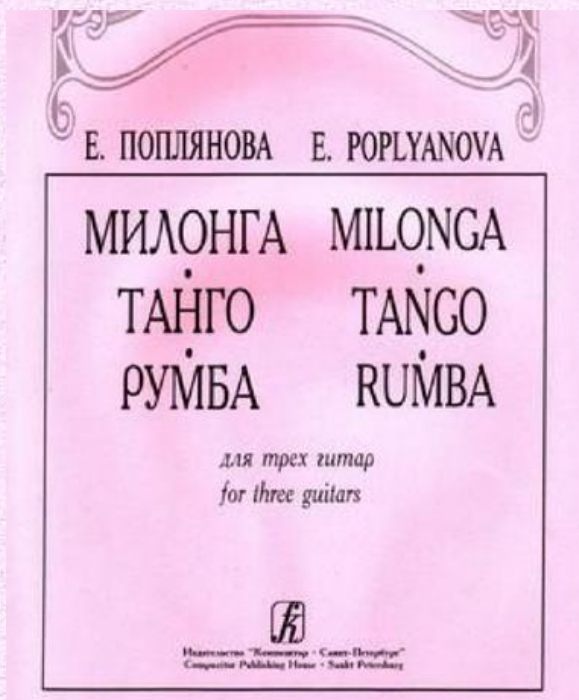
Moderato . = 80

И. Нагуевский

Musical score for 'Элегия' in 4/4 time, marked Moderato. The score consists of three staves. The first staff has a melodic line with a circled 3. The second staff has a melodic line with slurs and accents. The third staff includes fingerings (2, 3, 4, 5) and a circled 2. The key signature has one sharp (F#).

Ак
Чт

Еще хотелось бы отметить таких современных авторов, как В. Ерзунов, В. Козлов, М. Пухоль и Е. Поплянова. У них есть интересные и разные по жанру произведения для дуэта и трио гитар

Milonga

Helena Poplyanova
geb. 1961

Andantino

Gitarre 1
Gitarre 2
Gitarre 3

«Милонга. Танго. Румба» Е. Попляновой очень интересные произведения. Их можно исполнять как один цикл произведений, а можно как отдельные, самостоятельные пьесы. Все три пьесы отличаются друг от друга не только по своему характеру, но и технической сложности. Тем не менее, они очень красиво звучат в исполнении ансамбля гитаристов, как малого, так и большого состава.

Заключение

Работа с любым коллективом, в частности с ансамблем гитаристов, процесс трудоемкий, но очень интересный. Результат коллективного музицирования зависит не только от участников ансамбля, но и самое главное от его руководителя. Именно на его плечи ложится весь процесс поиска репертуара, который включает в себя не только состояние вдумчивого анализа, но и сложности выбора произведений, которые хотелось бы исполнить.

Подбор репертуара - это очень важный процесс, к которому необходимо подходить тщательно.

При создании партитуры произведения важно продумать все партии, чтобы раскрыть технический потенциал и возможности каждого обучающегося, создать условия для успешного исполнения ими произведений.

В наше время у преподавателей появилось больше возможностей для расширения и пополнения репертуара, как классическими произведениями, так и пьесами современных авторов, которые также можно найти на различных интернет ресурсах и сайтах.

Тем не менее, педагогу приходится не только делать аранжировки и инструментовки произведений для ансамбля, но и зачастую выполнять перестановки голосов, упрощать или усложнять отдельные партии.

В связи с этим, все актуальнее становится необходимость преподавателям и руководителям коллективов осваивать навыки работы с инновационными компьютерными программами и редакторами

Список литературы

1. Агафшин, П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре/П. С. Агафшин. – Москва: Музыка, 2014. – 184 с.
2. Маленькая страна: Мелодии из популярных мультфильмов и телефильмов / Перелож. и сост. Козлов В. - Спб.: Композитор — Санкт-Петербург.
3. Нагуевский И.А. Музыкальный диалог (полная версия). Авторский сборник пьес для классической гитары соло и трио/ И.А. Нагуевский. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. — 162 с.
4. Поплянова Е. Путешествие на остров «Гитара»: альбом юного гитариста/ Е. Поплянова. – Спб.: Композитор, — 75 с.
5. Торопов А. В. Аккомпанемент на шестиструнной гитаре: учебное пособие/А. В. Торопов. – Москва: Торопов, 1994. – 100 с.

