

МАУДО ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

**Методическая разработка
«Теоретические основы работы
в ансамбле гитаристов»**

Автор-составитель:
Гришкин Андрей Иванович
педагог дополнительного образования

г. Одинцово, 2019

Ансамбль - один из видов коллективного исполнительства на музыкальных инструментах. Ансамбли гитаристов широко распространены и популярны не только в зарубежных странах, но и у нас в России. Они являются так же доступной формой профессионального и любительского музицирования. Гитарные ансамбли играют важную роль в пропаганде народных инструментов, народной и классической музыки. Они являются средством музыкально – эстетического воспитания, воспитанием художественного вкуса народа. Мобильность состава – это еще один важный момент, благодаря которому гитарные составы всегда в моде. Класс ансамбля – обязательная дисциплина для учащихся, обучающихся на народном отделении хоровой школы. Используя опыт сольного исполнения, учащийся в коллективной, ансамблевой игре успешно развивается как музыкант, как личность. Игра в ансамбле активизирует гармонический, полифонический, тембровый слух, обостряет чувство музыкального ритма. Ансамбль воспитывает чувство товарищества, приучает к собранности, обязательности. Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведения, общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу и чувство ответственности перед исполнительским коллективом, делают класс ансамбля наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. Игра в ансамбле углубляет знания по теоретическим дисциплинам, расширяет кругозор, обогащает исполнительский опыт, улучшает навыки чтения с листа. Широка палитра изучаемых произведений в классе ансамбля: от эпохи Средневековья до нынешних дней.

К формированию гитарных ансамблей следует подходить с учетом степени подготовки каждого участника, что дает возможность широко знакомиться с музыкальным опытом партнеров, репертуаром, партитурами различных коллективов. Важно, чтобы репертуар составлялся не только исходя из учебных задач, но и стимулировал творчество, вовлекая в концертно-исполнительскую деятельность. При выборе произведений следует учитывать общую музыкальность и техническую подготовку исполнителей. Необходимо стремиться к подбору разнообразных сочинений русских и западноевропейских классиков, современных композиторов, обработок народных мелодий. Важно, чтобы каждый участник понимал, что успех ансамбля зависит от умения подчинить частности достижению общей художественной цели.

Разучивая музыкальные произведения в классе гитарного ансамбля, особое внимание следует уделить работе над интонационной сферой, музыкальной фразировкой, выявлению структуры строений музыкального произведения, определению частных и главных кульминаций, умению сбалансировать уравновешенность звучания, правильно использовать динамические градации, уровни.

Несогласованность выполнения динамических и агогических изменений, непродуманность и нечеткость использования штрихов, исполнительских приемов, звукоизвлечения, тембров не только не объединяет, но обедняет звучание гитарного ансамбля, ведет к тембровой однородности, искажает музыкальное содержание и характер произведения.

Процесс разучивания музыкального произведения ансамблем под руководством педагога начинается после основательной проработки партий каждым ансамблистом. Произведение исполняется целиком и по частям; при этом преподаватель добивается ритмической и динамической согласованности звучания всех голосов (партий), воспитывает у учащихся «чувство ансамбля».

Осознание ансамблистами функциональной роли исполняемых голосов (мелодия, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас) в сочетании с чутким слуховым контролем позволяет добиться правильного динамического соотношения голосов, оттенить главное в общем звучании, сделать исполнение ярким, рельефным, выразительным. Особое внимание педагог уделяет метроритмической стороне исполнения как одному из главных элементов музыки. В коллективной игре отсутствие согласованного музыкального ритма равнозначно отсутствию самого ансамбля.

Исполнение произведения ансамблем эпизодически сочетается с индивидуальной проработкой отдельных фрагментов произведения, когда нужно установить достоверность текста, указать на способы преодоления технических трудностей в отдельных партиях, прокорректировать аппликатуру, уточнить штрихи, фразировку, динамические оттенки и т. п.

Репетируя с ансамблем, педагог применяет дирижерский жест; при необходимости, в целях наглядности, личным исполнением демонстрирует образец проведения какого-либо голоса, временно подменяя исполнителя той или иной партии. Важным условием достижения высокой эффективности в занятиях является требование быстрее заучивания исполняемых партий наизусть (при условии их добросовестной технической проработки). Это позволяет исполнителю чувствовать себя свободнее и увереннее, чтобы сосредоточить основное внимание на художественной стороне исполнения. От этого во многом зависит содержательность и эффективность занятий всего ансамбля.

Работа в классе ансамбля начинается с проверки уровня каждого учащегося с целью определения исполнительских возможностей ансамбля в целом и выборе репертуара.

Репертуарный план предусматривает знакомство с произведениями, имеющими художественную ценность и эстетическую значимость, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности

(произведения народного творчества, зарубежной и отечественной классики, лучшие образцы современной музыки). Подбор репертуара находится в полной компетенции педагога. Руководитель должен подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого участника ансамбля.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа желательно знакомство учащихся с большим количеством произведений, не доводя их все до уровня концертного выступления.

В процессе занятий в классе ансамбля необходимо постоянно пополнять слушательский багаж учащихся, проводя прослушивания записей лучших гитаристов-исполнителей из России и всего мира, посещая концерты, встречи с музыкальными деятелями, исполнителями, композиторами.

Приступая к работе над музыкальным произведением, следует дать общее представление о характере его музыкального содержания, рассказать о композиторе, подчеркнуть стилистические и фактурные особенности, охарактеризовать жанровые закономерности. С этой целью следует проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать в записи.

Особая сфера работы, присущая ансамблевым классам - слаженность совместной игры в малом и большом, в отдельном приеме и общем замысле.

Серьезное внимание следует уделять качеству настройки при работе с ансамблями струнных инструментов.

К первым шагам в овладении ансамблевой техникой можно отнести: способы достижения синхронности при взятии и снятии звука, динамическое равновесие звучания, согласование аппликатуры, штрихов, приемов звукоизвлечения, передача голоса от партнера к партнеру, соблюдение общности ритмического пульса, работа над чистой интонацией (мелодической и гармонической).

Большой тренировки и взаимопонимания требует умение вовремя вступить. Нужно объяснить, чем технически обусловлен прием дирижерского замаха (ауфтакта) - кивком головы, знак глазами (следует уточнить, кто будет показывать вступление). Полезно посоветовать одновременно с этим жестом взять дыхание (вдох в прямом смысле этого слова). Это делает начало исполнения качественным, органичным, снимает сковывающее напряжение. Заблаговременно должен быть определен темп исполнения. Общность понимания темпа – одно из первых условий ансамбля. Партнеры должны одинаково чувствовать темп, еще не начав играть. Музыка начинается уже в ауфтакте. Можно рекомендовать при разучивании просчитать в соответствующем темпе «пустой такт», в дальнейшем это становится излишним.

Не меньшее значение имеет синхронное окончание – снятие звука. «Рваные, лохматые» аккорды загрязняют исполнение, производят неблагоприятное впечатление.

Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные с ритмом. Мало заметные иной раз в сольной игре ритмические недочеты в ансамбле нередко могут нарушать цельность впечатления, дезориентировать партнеров и быть причиной неудач. При публичном выступлении ансамбль требует от участников безупречного уверенного ритма, в ансамбле ритм должен быть коллективным. Но при всей строгости и незыблемости общего коллективного ритма он должен быть естественным и органичным для каждого участника ансамбля.

Одной из наиболее перспективных ансамблевых форм являются дуэты, трио, гитаристов. Дуэтам исполнителей, играющих на гитаре, становится в гораздо большей степени подвластной, нежели в сольной практике, широчайшая сокровищница мировой музыкальной литературы.

Вместе с тем, по сравнению с более многочисленными гитарными ансамблями - трио, квартетами и т.п. - дуэт мобильнее. Его легче организовать, проще найти двух психологически совместимых музыкантов-партнеров.

Игра в инструментальном дуэте, трио имеет свои специфические сложности. Поскольку они являются самой малой ансамблевой формой, незримые нити, которыми связаны партнеры, здесь особенно ощутимы: каждая партия всегда на виду и один исполнитель не сможет «спрятаться» за спину другого. Даже самый незначительный художественный брак одного из ансамблистов сразу же намного снижает общий уровень игры. Следовательно, в дуэте, трио в отличие от более многочисленных ансамблей, партнеры должны быть приблизительно равноценными по профессиональному уровню.

Однако это не означает отсутствия *лидера* в дуэтах, трио. Психологи установили три основных типа взаимоотношений между участниками любого коллектива: авторитарный, либеральный и коллегиальный.

Авторитарный характеризуется максимальным влиянием одного из музыкантов и беспрекословным выполнением его требований другим. В стабильных творческих содружествах, добившихся значительных художественных успехов и широкого общественного признания, авторитарный тип взаимоотношений, ограничивающий права, инициативу и творческий поиск «ведомого», наблюдается нечасто. Особенно малоэффективен он в проблемных ситуациях, которые требуют большой активности и творческой отдачи от каждого из партнеров.

Либеральный тип взаимоотношений, напротив, характеризуется отсутствием музыканта, способного возглавить дуэт и повести за собой к намеченной цели.

Такие ансамбли обычно встречаются в учебной практике и после ее прохождения прекращают существование. Здесь совместная деятельность музыкантов заключается лишь в освоении новых произведений, знакомстве с самими основами профессионального ансамблевого исполнительства.

Коллегиальный тип взаимоотношений представляется наиболее прогрессивным, так как дает возможность в каждом из ансамблистов наиболее полно реализовать свой творческий потенциал. Партнеры, ставшие единомышленниками в результате дискуссии, всестороннего обмена мнениями, творческого спора, продуктивно работают в проблемных ситуациях, взаимодополняют друг друга.

В процессе углубления работы ансамбля над произведением возникает все большее понимание образного содержания исполняемого. Соответственно, активно совершенствуется *ансамблевая техника*. А именно: все более идентичными становятся артикуляция и штрихи, усиливаются синхронность метроритмики и темпа, динамический и тембровый баланс. Все к большему единству приводится сам исполнительский почерк каждого из ансамблистов при сохранении самых существенных черт их индивидуальности.

Главное здесь заключается в том, что ансамблист должен не только свободно владеть всеми исполнительскими средствами, присущими сольному музицированию, но также и искусно сочетать индивидуальные приемы игры с манерой игры своего партнера. Лишь в этом случае возникает подлинная синхронность ансамблевого звучания, обеспечивающая максимальную согласованность партий.

Участникам ансамбля следует не только свободно владеть своей партией, но и отчетливо представлять партию своего коллеги. Это значительно расширяет горизонт видения и понимания нотного текста обоими исполнителями. Необходимо возникновение настолько органичного единства, когда ощущение «я» каждого ансамблиста сливается в монолитное ощущение «мы». Так создается истинно живое ансамблевое искусство.

Синхронность звучания возникает в результате единого понимания партнерами темпа, метра и ритма. В процессе работы над произведением музыканты должны найти тот *темп*, который наиболее точно выражает характер художественного образа и в то же время способствует выявлению индивидуальных черт, свойственных именно данному творческому содружеству.

При выборе темпа следует прежде всего ориентироваться на авторские указания. Однако нельзя не признать, что словесные обозначения темпов довольно условны и допускают различное смысловое наполнение. Авторские или редакторские метрономические координаты, несмотря на конкретность, нередко могут вызвать у исполнителей внутренний дискомфорт. Более того,

техническое подстраивание партнеров к бездушному пульсу метронома лишает исполнение живого дыхания. Поэтому естественным и органичным является лишь тот темп, который, будучи ориентированным на авторские указания, услышан и прочувствован обоими участниками ансамбля «изнутри».

Единое понимание темпа - важнейшая предпосылка общего ощущения *метра и ритма*. Слышание и выражение в музыке мерного чередования сильных и слабых долей позволяет партнерам контролировать синхронность звучания через равные промежутки времени, в зависимости от избранной единицы метрической пульсации.

Важнейшую роль в ансамблевом музицировании играет ощущение единого метроритмического пульса. С одной стороны, оно позволяет исполнителям точно фиксировать атаку, ведение и завершение каждого звука. С другой - придает звучанию устойчивость, стройность, внутреннюю упругость.

Достижению ансамблевого единства в значительной мере способствует *визуальный контакт* между исполнителями. Как известно, дирижер воздействует на оркестр не только мануальной техникой, но и взглядом, мимикой, движением головы или корпуса. Отчасти данные факторы могут быть заимствованы и ансамблистами. Например, при необходимости вместе начать произведение один из партнеров должен дать ауттакт едва заметным, но четким движением головы -точно в том темпе, в котором будет звучать пьеса.

Аналогичный прием может быть целесообразным и в момент завершения музыкального сочинения, снятия последнего звука или аккорда.

Одним из действенных выразительных средств исполнения является *динамика*. Умелое пользование ею помогает полнее раскрыть общий характер музыки, передать ее эмоциональное содержание, подчеркнуть конструктивные особенности формы.

Преподаватель должен хорошо понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки и интересы, уметь всегда найти с ним общий язык; стремиться к максимальному контакту со всем коллективом в целом, уметь просто, доступно и всегда спокойно объяснить учащимся свои требования.

Список литературы:

1. «Ансамбли шестиструнных гитар» . Сост. Колосов В. Выпуск 2- М., Престо, 1999.
2. Агафшин П. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - М., 1987.

3. Гитман А. «Ансамблевое музицирование на шестиструнной гитаре» - М., Престо, 1997.
4. «Дуэты для шестиструнных гитар». Сост. Хоржевская Е., Лазаревич А.-Л., 1976
5. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре».- М., 1997
6. «Класс ансамбля». Сост. В.А. Бычков, Д.А. Лепилов, И.И. Куус, М.А. Кифер-1969
7. «Класс ансамбля». (эстрадная специализация). Сост. Ю.Г. Кинус, П.К. Назаретов – Ростов 1985г
8. Козлов В.В. «Вопросы ансамблевого исполнительства». – М.: Музыка. 2003.
9. Козлов В.В. «Ансамбли уральского трио гитаристов». Челябинск 2004
10. Розанов В. «Русские народные инструментальные ансамбли». – М.: Музыка, 1972.