

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
«Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга

Принята решением
Педагогического совета
протокол №1 от 31.08.2021

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**
художественной направленности
«Гитарный ансамбль»

Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок реализации: 1 год

Разработчики: **Горохова Надежда Викторовна**
педагог дополнительного образования
Михадюк Юрий Викторович
концертмейстер

Пояснительная записка

Направленность программы.

Программа «Гитарный ансамбль» является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности, разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях.

Уровень освоения: общекультурный.

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ).

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Актуальность. Классическая гитара давно и прочно завоевала себе место в различногорода ансамблях. История их создания восходит к концу XVIII – началу IX веков, ко времени расцвета гитары, как сольного инструмента. Гитаристы-виртуозы Фердинанд Карулли, Маттео Каркасси, Мауро Джулиани, Фернандо Сор, Дионисио Агуадо, а также Николо Паганини и Луиджи Боккерини стали сочинять концерты для гитары с оркестром, гитарные дуэты, трио и присоединять гитару к струнным квартетам, образуя квинтеты. Французский классический гитарный дуэт Иды Прести и Александра Лагойи в середине прошлого века стал первым профессиональным дуэтом, с которого начинается расцвет гитарных ансамблей. Устойчивый рост интереса к ансамблевому гитарному музицированию дал миру королевскую гитарную династию «Los Romeros», трио Джон Маклафлин – Ал Ди Меола – Пако де Лусия, Пражский квартет, Бразильский квартет, Амстердамское трио, Оркестр гитаристов Барселоны. Поэтому начальное звено профессионального музыкального образования должно предоставлять учащимся полную палитру музыкальных умений и навыков. Игра в ансамбле будет служить средством овладения ими.

Ансамблевое музицирование и само по себе хорошо тем, что даёт детям жизненно-необходимые навыки общения в коллективе. Коллектив состоит из отдельных личностей,

каждая из которых имеет свою индивидуальность, значимость для остальных членов коллектива и при должном усердии может стать солистом, лидером. Игра в ансамбле дарит радость коллективного творчества, вселяет в нерешительных веру в собственные силы, поддерживает робких, помогает быстрее и ярче раскрыться таланту (из-за наличия элемента соревновательности), является социально-значимой деятельностью. Кроме этого, репертуар гитарного ансамбля гораздо шире репертуара сольного исполнителя (за счет более разнообразных темброво-динамических выразительных средств), что позволяет детям исполнять как простые, так и сложные, высокохудожественные образцы старинной классической и современной гитарной музыки, а также скрипичной, фортепианной, оркестровой в различных стилях и жанрах. Для того чтобы полноценно исполнить оригинальное сочинение или переложение со сложной фактурой, а также достичь объемного (оркестрового) звучания музыки и создаются ансамбли. Партии малых ансамблей (дуэты, трио), как правило, достаточно сложны, все исполнители должны обладать примерно равными музыкально-техническими возможностями владения инструментом, тогда как в ансамблях большого состава наиболее сложными являются 1-я и 2-я партии, а другие партии относительно просты и доступны для игры даже «средним» и «слабым» ученикам. Поэтому большие ансамбли позволяют не только исполнять сложные произведения и развивать музыкальный кругозор, но еще дают и превосходную возможность гитаристам разного исполнительского уровня играть вместе. В таких ансамблях каждая партия гитары может исполняться одновременно несколькими обучающимися.

Гитара сейчас является одним из самых востребованных инструментов. Своей доступностью, мобильностью, многофункциональностью она давно завоевала популярность среди бардов и вокально-инструментальных ансамблей. Да, во многом её популярность эстрадна. Наша задача – воспользовавшись этой популярностью для привлечения большего числа учеников, воспитать в них хороший музыкальный вкус методом коллективного исполнительства в ансамбле гитаристов. Дополнительное слушание аудио записей и просмотр видео школ в исполнении лучших гитарных ансамблей духовно обогатит детей.

Отличительные особенности программы

Данная программа направлена на развитие музыкальных способностей детей через обучение игре на гитаре в ансамбле. Программа предусматривает формирование основ общей музыкальной культуры; знакомство с особенностями жанра авторской песни, культурным наследием прошлого и творчеством современных авторов-исполнителей; освоение средств, форм и методов творческого выражения; освоение основ гитарного аккомпанемента. Разнообразие форм обучения, возможность проявления индивидуальности и проживание ситуации успеха, творческая самореализация и социально-значимые направления деятельности – все это отвечает растущим запросам подростков, увлечённых вхождением в мир искусства и делает привлекательной для них данную программу. В процессе обучения по данной программе создаются условия вхождения в мир искусства широкому кругу детей с разными музыкальными данными и способностями. Особое внимание уделяется сохранению эмоционального контакта с педагогом и другими воспитанниками объединения, осознанию чувства солидарности и товарищеской взаимопомощи при выстраивании игры в ансамбле. У ребенка формируется адекватная самооценка и способность к установлению, развитию и сохранению позитивных отношений в группе и с другими людьми за ее пределами.

Программа направлена не только на обучение игре на гитаре, но и помогает полюбить этот инструмент, воспитать художественный вкус, этику поведения детей на сцене и в жизни.

Адресат программы. Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Цель и задачи программы

Цель программы – привитие любви к музыке, музыкально-эстетическое развитие, становление творческой личности через обучение игре на гитаре в ансамбле.

Задачи

Обучающие:

- обучить учащихся основам игры на гитаре;
- формировать у учащихся эрудицию в области музыкального искусства;
- научить учащихся выразительному исполнению произведений различных жанров и тематики;
- способствовать овладению учащимися умением самостоятельно работать над музыкальным произведением, анализировать события музыкальной жизни и собственной музыкальной деятельности;
- обучить учащихся игре в ансамбле;
- формировать у учащихся отношение к музыкальной деятельности как к творческому труду.

Развивающие:

- формировать у учащихся потребность в культуросообразном развивающем досуге;
- развивать творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру на музыкальном инструменте;
- формировать способность к глубокому восприятию музыкального искусства, художественно-эстетические потребности;
- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармонического и тембрового слуха;
- формировать навыки сценического поведения и исполнительства.

Воспитательные:

- воспитывать способность к эмоциональному эмпатическому восприятию музыкальных произведений, к созданию целостных музыкальных образов;
- формировать художественный вкус;
- воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном творчестве, через игру в оркестре, ансамбле и сольном исполнительстве;
- формировать сознательную дисциплину, ответственность, трудолюбие;
- воспитывать потребность в изучении русской музыкальной культуры;
- способствовать развитию коммуникабельности и коллективизма

Условия реализации программы

Условия набора. На обучение по программе принимаются учащиеся, имеющие основные навыки игры на гитаре, успешно освоившие основную программу обучения игре на гитаре 1-2 года обучения, а также учащиеся, прошедшие соответствующую подготовку в музыкальных коллективах других образовательных учреждений.

Условия формирования групп. Группы формируются по возрастному принципу и уровню подготовки учащихся.

Объем программы.

Количество часов в год	Общий объем курса обучения
72	72

Срок освоения программы – 1 год.

Наполняемость учебной группы: 15 человек.

Форма обучения: очная.

Форма организации образовательного процесса: групповая, по звеньям, индивидуальная.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 акад. часа; 2 раза в неделю по 1 акад. часу (72 часа в год). Продолжительность академического часа – 45 минут, после каждого академического часа занятий необходимо делать короткий перерыв 10-15 минут для отдыха учащихся. Вариативность периодичности занятий в неделю и их продолжительность обусловлена содержанием программы, уровнем подготовленности, возрастными и психологическими особенностями обучающихся, уровнем сформированности интереса к предмету, материально-техническими условиями образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение программы

Для занятий по программе необходимо следующее материально-техническое оснащение:

- кабинет для занятий;
- мебель (столы, стулья, подставки для ног, пюпитры, шкафы для хранения инструментов и методических материалов);
- музыкальные инструменты (классические 6-и струнные гитары, акустические гитары, бас-гитара, струны, синтезатор);
- звуковоспроизводящая аппаратура (микшер, активная колонка, шнуры для подключения);
- карандаши, нотные листы;
- компьютер, проектор, экран;
- принтер для печати партий;
- костюмы для концертных выступлений.

Особенности организации образовательного процесса

При условии перехода всего образовательного учреждения на дистанционное обучение реализация программы происходит с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Кадровое обеспечение программы

1. Педагог дополнительного образования обеспечивает:

- общую организацию учебного процесса;
- наличие нотной литературы;
- пополнение репертуара;
- организацию концертной деятельности;
- организацию контрольных занятий, зачетов;
- посещение открытых занятий и контроль учебного процесса;
- подготовку концертных программ.

2. Концертмейстер осуществляет:

- помощь педагогам и учащимся в работе над оркестровыми партиями;
- музыкальное сопровождение занятий;
- помощь педагогу в подборе репертуара;
- помощь педагогу в работе над программным репертуаром.

Нагрузка концертмейстера составляет: 2 часа в неделю. Количество академических часов в неделю распределяется по 1, 2 часа.

Содержание работы концертмейстера

Структура занятия (1 академический час).

1. Организационный модуль – 5 минут (знакомство с темой занятия, постановка задач).
2. Разминка – 15 минут (упражнения для подготовки исполнительского аппарата).

учащихся). Концертмейстер подбирает музыкальное сопровождение, для помощи учащемуся в организации метроритмических ощущений; гармонизует и использует различные ритмические фигурации при исполнении учащимися гамм.

3. Знакомство с новым материалом – 15 минут (приемы игры на инструменте, музыкально-теоретические понятия, разбор нотного текста). Концертмейстер помогает педагогу в иллюстрации нового материала, чтение с листа предложенных фрагментов музыкального произведения; самостоятельно подбирает фрагменты из музыкальных произведений на предложенные педагогом музыкально-теоретические понятия.

4. Совершенствование исполнительского мастерства – 10 минут (исполнение музыкальных произведений, использование средств музыкальной выразительности, чтение с листа, творческие задания). Сопровождение музыкального исполнения учащимися изучаемых произведений, обеспечивая ансамблевое единство и художественную целостность музыкальной концепции, при необходимости создание переложений нотного материала.

5. Организационный модуль – 5 минут (подведение итогов занятия, домашнее задание). Содержание работы концертмейстера при проведении занятий по 2 и по 3 академических часа сохраняется, меняется время, отведённое для изучения каждого модуля.

Структура занятия (2 академических часа):

1. Организационный модуль – 5 минут (знакомство с темой урока, постановка задач).
2. Разминка – 15 минут (упражнения для подготовки исполнительского аппарата учащихся).
3. Знакомство с новым материалом – 25 минут (приемы игры на инструменте, музыкально-теоретические понятия, разбор нотного текста).
4. Перерыв 10 минут.
5. Разминка – 5 минут (упражнения для подготовки исполнительского аппарата уч-ся).
6. Совершенствование исполнительского мастерства – 35 минут (исполнение музыкальных произведений, использование средств музыкальной выразительности, чтение с листа, творческие задания).
7. Организационный модуль – 5 минут (подведение итогов занятия, домашнее задание).

Планируемые результаты

Личностные:

- сформируют музыкальный вкус, потребность в изучении русской музыкальной культуры, стремление к проявлению индивидуальности в художественном творчестве, через игру в оркестре, ансамбле и сольном исполнительстве;
- приобретут устойчивый интерес к творческой деятельности в ансамбле;
- сформируют ответственность, трудолюбие и потребность в сознательной дисциплине;
- повысят уровень коммуникативной компетентности.

Предметные:

- свободно овладеют музыкальным инструментом, навыками чтения нот с листа, импровизацией и подбором музыкальных произведений, разнообразным музыкальным репертуаром;
- научатся настроить гитару, самостоятельно и правильно разобрать и выучить выбранную партию из произведения соответствующего уровня сложности, используя всю палитру темброво-динамических красок инструмента, подобрать по слуху мелодию и несложный аккомпанемент, исполнять произведения в соответствии с их характером, настроением, замыслом в ансамбле с преподавателем или другими учениками;
- познакомятся с исполнительскими терминами и основами элементарной теории музыки, с историей возникновения выдающихся гитарных ансамблей, с элементарными принципами аранжировки для гитарного ансамбля.

Метапредметные:

- приобретут теоретические и исторические знания в области музыки,
- сформируют навыки выступлений на концертах, конкурсах, фестивалях;
- получат возможность продолжения специального музыкального образования и использования знаний в иных видах деятельности;
- сформируют потребность в культуросообразном развивающем досуге;
- разовьют творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музыкальном инструменте;
- сформируют способность к глубокому восприятию музыкального искусства, художественно-эстетические потребности.

Учебный план

№	Разделы/темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие Правила техники безопасности	4	2	2	
2.	Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки	8	6	2	
3.	Музыкальная культура	3	3	-	
4.	Технические навыки игры на инструменте	20	2	18	
5.	Работа над программным репертуаром ансамбля	31	4	27	
6.	Концертная и конкурсная деятельность	4	1	3	
7.	Промежуточная аттестация	2	-	2	зачетное занятие,
	Итого:	72	18	54	

Рабочая программа

Задачи

Обучающие:

- познакомить с основами нотной грамоты (ноты, тональность, знаки альтерации, темп, динамические нюансы, акцент, такт, размер, интервалы), с понятиями «дирижерский жест», «динамические оттенки», «метроритмическая моторика», с историей исполнительского искусства в гитарном ансамбле;
- обучить основным приемам игры на инструменте (тирандо, апояндо), навыками разбора музыкальных пьес, навыками игры в ансамбле, исполнению произведений различного жанра.

Развивающие:

- развивать метроритмические ощущения;
- расширить музыкальный кругозор учащихся;
- формировать художественно-эстетические потребности и способность анализировать свое исполнение произведения и исполнение других.

Воспитательные:

- сформировать устойчивый интерес к музыкальным занятиям;
- способствовать формированию музыкального вкуса;
- воспитывать волю, трудолюбие, выдержку, ответственность.

Содержание обучения

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности.

Теория: Содержание программы. Режим занятий. Правила техники безопасности (по охране труда на занятиях; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведении мероприятий; о мерах пожарной безопасности в учреждении; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов).

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.

Теория: Лад (мажорный, минорный). Главные ступени лада (тоника, субдоминанта, доминанта). Штрихи (legato, non legato, staccato, pizzicato). Динамические нюансы (piano, forte, mezzo piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo). Знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), ключевые знаки, случайные знаки. Знаки сокращения нотного письма (реприза, вольты).

Практика: Изучение грифа на гитаре с применением простейших упражнений и пьес для начинающих.

3. Музыкальная культура.

Теория: История исполнительского искусства в гитарном ансамбле. История возникновения гитарных ансамблей: Фернандо Сор – Дионисио Агуадо, Наполеон Кост – Луиджи Сагрини, Франсиско Таррега – Даниэль Фортеа, Мигель Льобет – Мария Луиза Анидо. Легкие дуэты и трио композиторов, писавших для гитарных ансамблей: М. Каркасси, Ф. Карулли, Х. Сагрераса, Н. Паганини, Ф. Сора, Э. Торлаксона, Леонарда де Калла, Йозефа Кюффнера). Принцип игры и звукоизвлечения.

Практика: Дидактические игры с иллюстрацией музыкальных инструментов.

4. Технические навыки игры на инструменте.

Теория: Динамические оттенки или нюансы (форте, пиано, меццо форте, меццо пиано, фортиссимо, пианиссимо). Дирижерский жест (дирижерская сетка, показ метроритма).

Практика: Штрихи. Приемы игры на инструменте. Чтение нот с листа. Тренировочные технические упражнения игры на инструменте.

5. Работа над программным репертуаром ансамбля.

Теория: Постановка аппликатуры; работа над текстом. Разбор трудных технических фрагментов музыкального произведения. Краткие сведения о композиторах изучаемых произведений. Характер произведений, образное содержание.

Практика: Разучивание партий. Работа над качеством звука; динамикой в произведении; слаженностью в ансамбле. Игра по группам. Исполнение музыкальных произведений.

Примерный перечень произведений, рекомендуемых для составления репертуара

Дуэты:

- Зюзин Ю., Матяев А. (обр.) р.н.п. «То, не ветер ветку клонит»;
- Мачадо С. Карнавал;
- Джулиани М. Лендлер;
- Кюффнер Й. Романс (12 Kleine Duos);
- Де Калл Л. Менуэт (Duo Facile №2).

Трио:

- Бах И.С. Гавот из английской сюиты №3 пер. А. Иванова-Крамского;
- Калинин В. (обр.) «Скамеечка»;
- Анидо М. Л. Аргентинская народная мелодия;
- Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п «Утушка луговая»;
- Новиков А. «Смуглянка» обр. О. Ионкиной и А. Ионкина.

Квартеты:

- Мачадо С. Фрево;
- Чилийская народная песня «Mantelito Blanco» аран. Э. Торлаксон;
- Gauffriaux J. Четыре эскиза;
- Японская народная мелодия «Сакура» аранж. L. Sollory;
- Сусато Т. Семь танцев.

Большой ансамбль:

- Мелодия из к/ф «Пираты Карибского моря»;
- «Мы желаем счастья вам» из репертуара группы «Цветы».

6. Концертная и конкурсная деятельность.

Теория: Психологический тренинг преодоления сценического волнения. Правила поведения на сцене.

Практика: Участие в учебных концертах, концертах для родителей, в массовых мероприятиях, конкурсах различного уровня. Посещение концертов.

7. Промежуточная аттестация.

- промежуточная аттестация (декабрь) – в форме зачетного занятия с фиксацией результатов освоения программы в учебном журнале;
- промежуточная аттестация (май) – в форме зачетного занятия с выставлением итоговой оценки в учебном журнале;
- итоги участия в конкурсах, концертах, фестивалях.

Ожидаемые результаты

Личностные:

- приобретут интерес к музыкальным занятиям и творческой деятельности в ансамбле;
- сформируют потребность в сознательной дисциплине, ответственности и трудолюбию.

Метапредметные:

- сформируют потребность в культуросообразном развивающем досуге;
- повысят коммуникативную компетентность;
- разовьют музыкальный слух и чувство ритма.

Предметные:

- приобретут знания о понятиях – тональность, темп; динамические нюансы, акцент, такт, размер; интервалы;
- овладеют основными приемами игры на инструменте, навыками разбора музыкальных пьес, навыками игры в ансамбле, понятиями «дирижерский жест», «динамические оттенки», «метроритмическая моторика»;
- познакомятся с историей исполнительского искусства в гитарном ансамбле;
- накопят базовый программный репертуар.

Оценочные и методические материалы

Методические материалы

№	Разделы программы	Формы занятий	Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1.	Вводное занятие Правила техники безопасности	Традиционное	Приемы: устное изложение, беседа, диалог. Методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; фронтальный, индивидуальный.	Дидактический материал: гитара, плакаты по правилам дорожного движения, пожаробезопасности.	Опрос, викторина
2.	Технические навыки игры на гитаре	Комбинированное, традиционное	Приемы: диалог, упражнение. Методы: словесный, наглядный, репродуктивный; индивидуальный.	Дидактический материал: гитара, подставка для ноги, нотная литература, нотная тетрадь, пюпитр.	Самостоятельная работа, зачет, контрольное занятие
3.	Игра в ансамбле	Комбинированное занятие, практическое занятие, репетиция	Приемы: упражнение, наблюдение, показ педагогом, анализ музыкального произведения, репетиция, прослушивание музыкальных произведений, показ видеоматериалов Методы: словесный, наглядный, практический, репродуктивный; групповой, индивидуальный.	Дидактический материал: музыкальные инструменты, нотная литература, видеозаписи, специальная литература, раздаточный материал.	Контрольное занятие, зачет, концерт для родителей
4.	Работа над программным репертуаром	Комбинированное занятие, практическое занятие, репетиция	Приемы: упражнение, наблюдение, показ педагогом, анализ музыкального произведения, репетиция, самостоятельная творческая работа учащихся, прослушивание музыкальных произведений, показ видеоматериалов Методы: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично-поисковый; групповой индивидуальный.	Дидактический материал: музыкальные инструменты, нотная литература, видеозаписи, специальная литература, раздаточный материал.	Контрольное занятие, зачет, концерт для родителей
5.	Концертная деятельность	Концерт, праздник, конкурс, фестиваль, творческая встреча	Приемы: концерт, праздник, конкурс, фестиваль, творческая встреча. Методы: наглядный, репродуктивный, исследовательский; групповой, индивидуальный.	Дидактический материал: музыкальные инструменты, нотная литература, костюмы, Техническое оснащение: компьютер, проектор, экран, звукоусилительная установка.	Концерт, праздник, конкурс, фестиваль, творческая встреча

№	Разделы программы	Формы занятий	Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
6.	Музыкальная культура	Комбинированное, традиционное	Приемы: игра, беседа, диалог, устное изложение Методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; индивидуальный.	Дидактический материал: карточки с заданиями, специальная литература, нотная литература, нотная тетрадь, гитара, подставка для ноги, попитр.	опрос, контрольное занятие, открытое занятие, коллективный анализ работ, самоанализ

Педагогические методики и технологии

Методы проведения занятий:

- словесный (анализ и разбор текста музыкального произведения, структуры музыкального произведения);
- наглядный (показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр материала);
- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и навыков);
- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, совместное решение поставленных задач, подготовка презентаций).

Технологии обучения:

- технология развивающего обучения;
- дифференцированное обучение;
- информационные технологии;
- коллективно-творческая деятельность;
- игровая технология.

Дидактический материал:

- научная и специальная литература
- методические пособия;
- аудио- и видеозаписи;
- интернет-ресурсы.

О деятельности концертмейстера

Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в процессе практики аккомпанирования и художественно-педагогической коррекции ансамбля с певцами или исполнителями-инструменталистами, является удачным примером универсального сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. Понятие «концертмейстерское искусство» может относиться к исполнителям на различных инструментах (баян, гитара), если в процессе работы необходимо решать и педагогические, и ансамблево-исполнительские задачи. Первоначально основой для разнообразной деятельности музыканта служили импровизаторские способности, обеспечивающие профессиональную универсальность. Искусство аккомпанемента рассматривалось, как своеобразная форма импровизации, владеть которой был обязан в 16-18 столетии любой исполнитель. Вместе с развитием инструментального образования, ростом исполнительского уровня учащихся и значительным расширением репертуара, возрастали требования к концертмейстеру не только в отношении его исполнительского мастерства, но и его педагогической ценности как партнера-наставника в ансамбле, музыканта-художника.

Остаются актуальными наиболее универсальные критерии профессионального мастерства: концертмейстерская интуиция, чутье, такт, гибкость, которые обеспечивают ансамблевое единство и художественную целостность музыкальной концепции.

Ансамблевое единство является следствием музыкального взаимодействия особого качественного уровня, общения языком музыки, которая является древнейшим каналом человеческой коммуникации, средством обмена информацией, сформировавшимся значительно раньше речи.

Концертмейстеру необходимо уметь общаться как словами, так и музыкой. Вербальный способ, как это может показаться, не представляет сложности, поскольку является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Однако искусством общения, имеющим прямое отношение к концертмейстерскому искусству, владеет далеко не каждый. Это умение не просто поддержать беседу, но и выслушать, понять, проникнуться состоянием собеседника, создать ему комфортные для общения условия.

В современных условиях психологическая компетентность концертмейстера важна не меньше, чем его исполнительские и педагогические способности, навыки чтения с листа и транспонирования. В некоторых ситуациях, складывающихся в процессе ответственных концертов, конкурсных выступлений, концертмейстер в полном смысле ошибок. Важность такой помощи трудно переоценить, особенно при работе с детьми, имеющими неокрепшую психику и подверженными различным влияниям окружающего мира. Как доказывает жизнь, наличие в команде профессионального психолога существенно влияет на спортивные достижения; шахматисты мирового уровня не мыслят свою деятельность без такой психологической помощи, которую в ансамбле часто оказывает концертмейстер.

Первое упоминание, касающееся ансамблевого исполнительства, а, следовательно, относящееся к концертмейстерству, можно найти в трактате Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине» (1717). Подчеркивая фундаментальную значимость сопровождения, художественную роль ансамблевого взаимодействия, которого можно достичь на основе человеческого контакта, взаимной эмпатии, и которое способствует дружескому сближению музыкантов.

Трактат Ф.Э. Баха «Опыт изложения правильного способа игры на клавикорде», где вторая часть целиком посвящена аккомпанементу и свободной фантазии – является первым примером методической литературы о концертмейстерстве.

Не ограничиваясь подчеркиванием малозначительной для слушателя роли пианиста в ансамбле, он говорит о том, что «хороший аккомпанемент оживляет исполнение пьесы и что, наоборот, самый лучший исполнитель невероятно теряет из-за плохого сопровождения, ибо все его художественные намерения совершенно искажаются, а самое главное, что этим он выбивается из артистического состояния, в котором находился.

«Профессия концертмейстера – это и призвание, и мастерство, и умение совместно общаться, творить и переживать музыку». «Бывает и так, что у концертмейстера нет чёткого представления о характере своего участия в ансамбле, и он ограничивается формальным присутствием в нем. Ему невдомёк, что концертмейстер может стать психологической опорой ансамбля».

Концертмейстерская область музицирования, предполагает владение, как всем арсеналом исполнительского мастерства, так и множеством дополнительных умений, как то: навык организовать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п. В то, же время в искусстве концертмейстера с особой силой проявляются такие краеугольные составляющие деятельности музыканта, как бескорыстность служения красоте, самозабвение, во имя солирующего голоса, во имя одушевления партитуры.

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться, быстро

осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного.

Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру:

- в первую очередь, умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого;
- играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
- владение навыками игры в ансамбле;
- умение транспонировать текст, средней трудности;
- знание правил оркестровки;
- особенностей игры на инструментах народного оркестра;
- наличие тембрального слуха;
- умение играть клавиры различных композиторов в соответствии с требованиями инструментовки каждой эпохи и каждого стиля;
- умение перекладывать неудобные эпизоды в клавирах, не нарушая замысла композитора;
- знание основных дирижерских жестов и приемов;
- знание основ вокала (постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер, а в случае надобности – незаметно подыграть мелодию);
- умение импровизировать (подбирать) вступления, проигрыши, заключения, необходимые в учебном процессе, умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент;
- навыки импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на темы известных композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре;
- знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Концертмейстеру, необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей. Чтобы овладеть стилем какого-либо композитора изнутри, нужно играть подряд много его произведений. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случая, практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Любой опыт не пропадет даром; даже если впоследствии определится узкая сфера аккомпаниаторской деятельности, в избранной области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жанров.

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия. Концертмейстер должен уметь приспособлять свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик.

Информационные источники

для педагога:

1. Агафшин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987.
2. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпанемент. – М., 1970.
3. Журнал «Гитарист». – №1-2 изд. «Торопов», 1993.
4. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986.
5. Из репертуара народного артиста России Михаила Рожкова / Сост. А. Шумидуб – Вып. I, II, III. – М., 1998.
6. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986.
7. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 1997.
8. Калинин В. Ансамбли шестиструнных гитар. – Новосибирск, 2002.
9. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Части I, II, III, IV. – М.: Тоника, 1991.
10. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987.
11. Музыкальный альманах «Гитара». – Вып. I, II. – М., 1986, 1990.
12. Начальное обучение на шестиструнной гитаре / Сост. А. Гитман. – М.: «Престо» 1997.
13. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1977.
14. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М., 1992.
15. Хрестоматия гитариста (ансамбли для гитары с духовыми, струнными инструментами и фортепиано). – Вып.1, 2. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.

для учащихся и родителей:

1. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 2006.
2. Катанский А.В., Катанский В.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 2006.
3. Козлов В. Маленькая страна. Мелодии из популярных мультфильмов и телефильмов. – СПб.: Композитор, 2005.
4. Пермяков И. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. – СПб.: Композитор, 2007.
5. Смирнов Ю. Фантазер. Детские пьесы для гитары. – СПб.: Композитор, 2006.
6. Стрелецкий С. Популярный учебник композиции, или как сочинять песни. – М., 2007.
7. Фетисов Г. Я учусь играть на гитаре. – М.: Золотое руно, 2006.

Интернет-ресурсы

1. www.eythorsson.com – Исландская гитарная школа Э. Торлаксона «Первые гитарные уроки».
2. www.abc-guitar.narod.ru – Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь.

Оценочные материалы

Формы и средства выявления результативности обучения, их периодичность

Для подведения итогов реализации программы применяется промежуточная аттестация учащихся в форме зачетного занятия. Все данные фиксируются в учебных журналах. Систематическая оценка работы учащихся в течении года проводится по десятибалльной системе.

- промежуточная аттестация (декабрь) – зачетное занятие;
- промежуточная аттестация (май) – зачетное занятие.

Формы и методы контроля результативности

Объективным показателем качества знаний каждого ученика является результат обучения. Он выявляется при индивидуальном обучении через систематический контроль за усвоением знаний, умений и навыков.

Виды контроля включают в себя:

- проверку домашних заданий с анализом как положительных, так и отрицательных результатов;
- беседы о музыке с выявлением интеллекта и вкуса ребенка;
- зачеты по текущему материалу;
- учебные концерты;
- участие в тематических и конкурсных мероприятиях.

Оценка выступления:

- общее впечатление (понравилось – не понравилось);
- справился с задачами ученик или нет (анализ причин);
- конкретный анализ исполнения (характер, стиль, форма, штрихи, фразировка, качество звука, приемы игры, аппликатура).

Методический анализ:

- степень сложности (техническая и художественная);
- методические задачи, стоявшие перед освоением программы;
- пути решений, педагогические приемы.

Этот системный анализ помогает выставлению объективной оценки, как усвоения умений учеником, так и выработке рекомендаций педагогу для дальнейшей работы.

Оценка знаний учащихся

Результаты контроля выражаются в оценках, которые служат мерой знаний и способом учета. В понятие оценки входит как ее количественное выражение, определенное баллом, так и оценочные суждения педагога. Оценочные баллы (отметка) выражают суммарную оценку знаний, умений, и навыков учащегося. Поскольку, учащиеся имеют разные музыкальные способности, то применяется различный подход к оценке учащегося. Одинаковым баллом возможно оценивать учащихся с разным уровнем владения инструмента. Вводится понятие «индивидуальная оценка». Каков же механизм выставления подобной оценки? Каким образом комиссия приходит к единому мнению. В спорных ситуациях характеристика, которую даёт педагог своему ученику и его выступлению, должна стать определяющей для всей комиссии. Педагог должен доказать правомерность предлагаемой им оценки.

Форма характеристики:

- возраст учащегося, класс, сколько лет занимается;
- музыкальные и двигательные способности;
- психологический портрет;

- степень заинтересованности в учебе, интенсивность занятий;
- степень сложности исполняемой программы, ее соответствие учебной программе и возможностям ученика.

Оценка выступления:

- общее впечатление;
- справился ученик с задачами или нет;
- исполнительский анализ (характер произведения, соответствие стилю, форма, наличие кульминации, фразировка, штрихи, качество звука, артикуляция, приемы игры, аппликатура);
- методический анализ (степень сложности; методические задачи, стоящие перед учеником при освоении музыкального произведения).

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы учащегося, определяемая по динамике его роста;
- оценка учащегося по результатам зачетных занятий и концертов;
- другие выступления учащегося в течение года.

Требования для прослушивания и зачисления учащихся

Принимаются учащиеся, заинтересованные в обучении игре на музыкальном инструменте, имеющие музыкальные данные (слух, ритм), после предварительного прослушивания. На прослушивании учащийся представляет исполнение одного куплета песни по желанию, воспроизведение заданных ритмических рисунков, интонационного воспроизведения заданных звуков. По итогам прослушивания с учащимся определяется год обучения, с которого целесообразно начать занятия.

Критерии и параметры

1 параметр – чистота интонирования

- 3 балла – исполнение песни без сопровождения;
- 2 балла – исполнение песни с мелодической поддержкой;
- 1 балл – исполнение песни с сопровождением;
- 0 баллов – не интонирует.

2 параметр – ритмическое развитие (выполнение заданных ритмов)

- 3 балла – простукивание 4-х ритмических тактов;
- 2 балла – простукивание 2-х ритмических тактов;
- 1 балл – простукивание с повторением;
- 0 баллов – не ритмичен.

3 параметр – уровень гармонического слуха (интонационное воспроизведение заданных звуков, определение количества звуков в аккордах)

- 3 балла – определение 3-х звуков в аккорде;
- 2 балла – определение 2-х звуков в аккорде;
- 1 балл – определение заданного количества звуков при мелодическом исполнении;
- 0 баллов – не слышит.

Учащиеся, набравшие от 5 до 9 баллов, зачисляются на 1 год обучения.

Учащимся, набравшим от 0 до 4-х баллов, рекомендуются занятия по программе «Дружу с сольфеджио» 1 года обучения.

Результаты прослушивания и зачисления учащихся

№	Фамилия, имя	Возраст	Чистота интонирования	Ритмическое развитие	Уровень гармонического слуха	Исполнение программы	Сумма баллов
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Критерии оценок

Качество освоения программы обучающимся оценивается по следующим критериям:

- правильная посадка, постановка исполнительского аппарата рук;
- точное исполнение нотного текста;
- слаженность исполнения со всем ансамблем;
- уровень музыкальности, выразительности, артистизма исполнения произведения;
- осмысленность исполнения, единство образного содержания и музыкальной формы;
- уровень технического мастерства;
- уверенное знание и исполнение наизусть выученных произведений;
- владение навыками игры и техническими возможностями игры;
- эмоциональность и выразительность исполнения;
- музыкальный слух, музыкальная память;
- работоспособность, дисциплинированность, терпение и самостоятельность в подготовке домашних заданий;
- эмоциональная отзывчивость на музыку, способность к целостному восприятию музыкально-художественного образа;
- умение незаметно исправлять мелкие недочеты, поправки в тексте во время исполнения произведения;
- индивидуальные достижения учащегося.