

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 28.08.2025
Секретарь Ускова Е.М.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
 Сысоева А.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ № 117-уч/3 от 29.08.2025

Семенова А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ (ВОКАЛЬНОЕ) МУЗИЦИРОВАНИЕ»
срок освоения программы 4 года

ПРОГРАММА
по учебному предмету
КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Структура программы

I	Пояснительная записка
II	Учебно-тематический план
III	Содержание курса и методические рекомендации
IV	Примерный репертуарный список
V	Требования к уровню подготовки учащихся
VI	Перечень учебно-методического обеспечения
VII	Список литературы

I. Пояснительная записка

Одной из основных форм учебно-воспитательной работы, развивающих профессиональные навыки и творческую дисциплину у учащихся музыкальных школ, является игра в ансамбле. Игра в ансамбле, как форма коллективного музицирования стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей деятельности, воспитывает творческое отношение к занятиям.

Ансамбль, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность учащегося, чувство товарищества, ответственности за общее дело.

Очень полезным и в творческой, и в воспитательной работе представляется участие в ансамбле педагогов-специалистов. Игра рядом со своими наставниками, возможность более частого профессионального общения мобилизует учащихся, заставляет более ответственно относиться к своим обязанностям. С другой стороны, участие в ансамбле стимулирует преподавателя, обязывая его постоянно работать над повышением своего педагогического и профессионального мастерства.

Цели и задачи.

Основными задачами являются:

- приобретение навыков игры в ансамбле: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания;
- изучение ансамблевого репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;

Конечной целью работы ансамбля является концертная практика. Она помогает развивать в молодом музыканте ответственность за качество исполнения, собранность, творческое внимание, артистичность.

Итогом работы ансамбля должен быть открытый показ подготовленной программы. Не следует ограничиваться проведением отчетного концерта в школе, ансамбль должен и может успешно выступать на различных сценических площадках с концертами и лекциями-концертами, привлекая широкую аудиторию слушателей.

Особая ответственность лежит на руководителе ансамбля. Учитывая специфику своей деятельности, он должен обращать особое внимание на ее педагогическую направленность.

Руководитель ансамбля должен обладать высокими организаторскими способностями, быть эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь поставить пьесу и режиссёрски выстроить программу выступления в целом, помнить, что его отношение к работе является образцом для учащихся. От его методов работы с коллективом, от умения найти подход к каждому исполнителю зависит успех всей учебно-воспитательной и творческой работы ансамбля.

Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, которое необходимо проводить, исходя из учебного плана:

С начала учебного года нужно определить постоянный состав ансамбля. Это обеспечит нормальное проведение занятий.

Руководителю ансамбля следует составить график работы на каждое полугодие, включающий в себя: работу над технологией и чтением с листа, работу над концертным репертуаром.

Ежегодное обновление состава вызывает необходимость планировать каждую репетицию, определяя количество времени на работу над интонацией, штрихами, фразировкой, работу над концертными произведениями, работу учащегося в ансамбле.

Для концертных выступлений целесообразно формировать сборный тематический репертуар, планировать даты концертов. Количество открытых выступлений должно быть не менее трех-четырех в учебном году.

Данная программа рассчитана на 4 года (4-летний срок обучения) из расчёта 1 час в неделю (32 - 1 класс; 33- 2-4 классы уч/часов в год). Последовательность освоения техники инструментального исполнительства определяет преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащихся и времени, необходимого для решения профессиональных задач. Форма занятий - мелкогрупповые занятия.

II. Учебно - тематический план
1 год обучения

Наименование разделов, тем		Кол-во часов	
		1 полугодие 16 часов	2 полугодие 16 часов
1	Работа над строем в ансамбле	2	2
2	Выстраивание гармонической вертикали	2	2
3	Читка с листа	2	2
4	Разучивание партий	2	2
5	Работа над произведениями	6	6
6	Текущий контроль	1	1
7	Промежуточная аттестация	1	1
8	Итого	16	16

2-4 года обучения

Наименование разделов, тем		Кол-во часов	
		1 полугодие 16 часов	2 полугодие 17 часов
1	Работа над строем в ансамбле	2	2
2	Выстраивание гармонической вертикали	2	2
3	Читка с листа	2	2
4	Разучивание партий	2	2
5	Работа над произведениями	6	7
6	Текущий контроль	1	1
7	Промежуточная аттестация	1	1
8	Итого	16	17

III. Содержание курса и методические указания

Некоторые практические рекомендации, приведенные далее, могут оказаться полезными для руководителя ансамбля и учащихся, приобретающих навыки ансамблевой игры, пробующих свои силы в аранжировке.

Успешному проведению репетиций ансамбля способствует следующая предварительная работа:

- изучение партий учащимися самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиция по группам для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и точной динамики.

Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции, на которой после проигрывания с листа руководитель объясняет исполнительский план данного произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждого исполнителя во всех фрагментах пьесы.

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательное выписанные партии, где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, указание темпов.

Одним из важнейших критериев мастерства ансамбля является частота интонации. Настройке ансамбля и контролю за интонацией следует уделять постоянное внимание.

Перед началом репетиции каждый учащийся должен разыграться и настроить свой инструмент. В начале репетиции проводится.

Очень полезны следующие упражнения:

- унисоны;
- проигрывание гамм в унисон и октаву;
- настройка по си-бемоль мажорному трезвучию и игра трезвучий по хроматизму вверх и вниз до предельного диапазона;
- крещендо и диминуэндо от PP до FF всем ансамблем.

Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от которого зависит качественное красивое звучание ансамбля в целом.

Важным разделом работы с ансамблем является контроль за точностью и одновременностью начала и окончания звука. Часто учащиеся, стараясь играть точно, отстукивают ритм ногой, что приводит к эмоциональной и физической скованности.

Следует воспитывать у детей чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой каждого их исполнителей и всего ансамбля. Одним из дефектов звучания учебных ансамблей является неточное дотягивание длительностей некоторых нот. Следует отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли.

При исполнении произведений раннего свинга длительность звучания, как правило, сокращается. Исключение, естественно, представляют длинные фразы в которых необходимо тщательно разметить дыхание.

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии - ещё один этап работы с учебным ансамблем. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и окончание. Исполнение ее связано с естественной нюансировкой, т.е. при движении вверх происходит усиление звучности, при движении вниз - ослабление (если нет специально выставленных противоположных динамических оттенков). Однако фразировка в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности.

Основные из них:

1. Интерпретация восьмых длительностей

В отличие от классических норм каждая четверть трактуется, как триоль.

Этот способ интерпретация восьмых длительностей используется для придания ощущения свинга, как правило, в пьесах среднего темпа. В балладах и быстрых пьесах фразировка и артикуляция восьмых нот более точная, традиционная. Ровность исполнения восьмых сохраняется в сочинениях, основанных на элементах рока, латиноамериканских ритмах, где такт условно делится на одинаковые восьмые длительности с твердой атакой каждой из них.

2. Акценты

Точное и единообразное исполнение всем ансамблем акцентов, встречающихся в партитуре, является непременным условием достижения верной фразировки. Большую помощь в приобретении учащихся навыков правильного произношения, артикуляции акцентов и штрихов оказывает использование системы слов. Индивидуальное и коллективное проигрывание их или сольфеджиование очень полезны перед исполнением на инструментах.

3. Синкопирование

Наиболее типичной ошибкой у учащихся является поспешное, раньше времени, исполнение синкопированных нот.

Полезны коллективные упражнения на наиболее часто встречающиеся, стандартные виды синкопированных фраз. Эти фразы могут быть аранжированы на весь оркестр с обязательным участием ритм-группы.

Существенным недостатком у учащихся является неумение после синкопированных нот точно взять звук, приходящийся на сильную долю.

Обычно он берется поспешно, раньше времени.

Артикуляция акцентов и синкоп в каждом конкретном случае определяется художественным вкусом, чувством стиля и темпом исполняемого произведения.

Одним из важнейших средств достижения профессионального и качественного звучания ансамбля является умение играть с выразительным vibrato. Скорость и амплитуда вибрации звука зависит от стиля произведения, характера звука и художественного вкуса. Очень полезна совместная работа над вибрацией во время репетиций с использованием специальных упражнений. Следует помнить, что при переходе от одного звука к другому вибрация не должна прерываться.

Для вырабатывания синхронности исполнения всех специфических приемов и штрихов следует приучать участников ансамбля слушать лидера.

Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником ансамбля является обязательным условием для выравнивания звукового баланса. Однако, в современной музыке каждый голос очень важен, поэтому все инструменты должны звучать с одинаковой интенсивностью.

Необходимо постоянно контролировать звуковое равновесие между инструментами, звучащими в верхнем регистре и играющими в среднем и низком. Работа над выравниванием звучности должна проводиться на репетициях. Каждый музыкант должен научиться слушать себя и ансамбль в целом. Очень важные в этом смысле являются выбор рациональной посадки.

На репетициях для того, чтобы участники лучше слышали весь ансамбль, иногда полезно менять посадку, располагая исполнителей лицом друг к другу.

Весьма существенным недостатком многих учебных ансамблей является преувеличенное форсированное звучание без динамических контрастов. На репетициях следует уделять максимум внимания исполнению всех, имеющихся в партитуре динамических оттенков от мощного форте до нежнейшего пианиссимо.

За период обучения в ансамбле учащийся знакомится с музыкой различных стилей и направлений от самых ранних до современных и должен научиться понимать специфику каждого из них.

Одним из главных элементов исполнительского мастерства в современной эстрадной и джазовой музыке является чувство свинга, ощущение постоянной и непрерывной ритмической пульсации, которое возникает в результате несовпадения акцентов мелодической и ритмической линий. Воспитание чувства свинга должно вестись комплексно: на уроках по специальности и в классе ансамбля.

Руководитель ансамбля должен постоянно требовать от учеников правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения.

Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется коллективное прослушивание, анализ и обсуждение записей выдающихся отечественных и зарубежных профессиональных ансамблей

Для успешной работы ансамбля большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель ансамбля должен формировать репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, не должны выходить за пределы потенциальных возможностей исполнителей.

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты ансамблей учебных заведений с ведущими композиторами, работающими в этом жанре, возможно привлечение местных авторов.

IV. Примерный репертуарный список

Выбор исполняемых произведений может определяться преподавателем самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей развития исполнителей и их профессионального роста.

1 год обучения:

1. Д.Дюарт. Обработки народных мелодий для игры в дуэте с преподавателем.
2. И.Рехин. «Повторяй за мной» - М. 1991 г.
3. В.Козлов «Шарманка».
4. И.С. Бах.«Ария» - Хрестоматия для подготовительного и 1-го классов.
5. Й.Кюффнер. Анданте.' Лендлер. Экосезы.
6. Ф.Сор. Op.55, №1,2.
7. Ф.Сор. Op.44, № 1,2.
8. Аргентинская мелодия «Плыёт лодка» в обр. Э.Шварца-Рейфлингена. Хрестоматия для подготовительного и 1 -го классов ДМШ.

2 год обучения:

1. Ф.Карулли. «24 дуэта для классических гитар», (выборочно)
2. Ф.Сор. Op.55, № 3,4,5,6.
3. Ф.Сор. Op.44, № 3,4,5.
4. М. Джулиани. 6 пьес для дуэта и трио.
5. А.Иванов-Крамской, обработка р.н.п. «Ты пойди,моя коровушка,домой».
6. А.Иванов-Крамской, обработка р.н.п. «Пряха»
7. Ф. Сор. Вариации на тему «Испанской фолии
8. Ф.Карулли. Пьеса. Хрестоматия для подготовительного и 1-го классов.
9. О. Книппер. «Полюшко-поле».

3 год обучения:

1. И.С.Бах. «Ария A-dur».
2. И.С.Бах. Гавот из «Французской сюиты» BWV № 814 в пер. Э.Пухоля.
3. Ф.Карулли. «24 дуэта для классических гитар», (выборочно)
4. Ф.Карулли. «6 дуэтов для классических гитар». -№№ 1,2.
5. С.Мачадо. «5 бразильских дуэтов»
6. Л.Вильямс. «11 латиноамериканских танцев» - изд. Шотт & со(1957)
7. В.Гомес «Романс»
8. Испанский нар.танец в обр. Гильермо.
9. И.С.Бах. « Прелюдии и инвенции» в пер. Торлаксона. Ю.А.Вивальди. Трио-соната До-мажор. RV82.

4 год обучения:

1. И.С.Бах. «Французская сюита h-moll.
2. А.Вивальди. Концерт для лютни и струнных До-мажор. Опус RV425.
3. Ф.Карулли. «6 дуэтов для классических гитар».Op120
4. Л. Де Калль. «Простой дуэт»
5. Л. Де Калль. 6 дуэтов, Op 24.
6. Бевилакуа. Вариации на тему ФОЛИИ. Op.48.
7. С.Л.Вайс. Сюита (16)
8. И.С.Бах. «4 Дуэта» в пер. Торлаксона.
9. И.С.Бах. BWV 772 Инвенция №01.
10. И.С.Бах. BWV 773 Инвенция №02.
11. И.С.Бах. BWV 774 Инвенция №03.

12. И.С.Бах. BWV 775 Инвенция №04.
13. Ф.Карулли. Шесть романсов (оп.333)
14. А.Вивальди. Анданте.
15. Х.Кардосо. Популярная Сюита.
16. В.Лауфенштайнер (1676-1754) - Allegro.
17. В.Лауфенштайнер. Andante.
18. А.Иванов-Крамской. Вариации на тему белорусской песни «Бульба».

V. Требования к уровню подготовки учащихся

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных особенностей развития учащегося.
2. Общемузикальные знания и исполнительские навыки:
расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной стилевой направленности);
формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания исполняемого произведения;
воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности учащихся;
развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для достижения положительных результатов в обучении;
приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства.
3. Стабильность исполнения.
4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых произведений.
5. Культура сценического поведения.

VI. Перечень учебно-методического обеспечения

Средства обучения.

Технические средства: гитары, метроном, тюнер, пюпитры для нот, музыкальный центр, ПК, программное обеспечение (Сибелиус).

VII. Список литературы

1. «Классические произведения для ансамблей 6-струнных гитар. Киев «Музична Україна», 1982г.
2. «Классические произведения для ансамблей 6-струнных гитар. Киев «Музична Україна», 1984г.
3. «Классические дуэты для 6-струнных гитар», тома 1 и 3. Лейпциг, Немецкое музыкальное издательство, 1985г.
4. Ф.Карулли. «24 дуэта для 2-х 6-струнных гитар». Издательство Петерса, 1932г.
5. Д.Дюарт. Дуэты для начинающих. Рукопись.
6. К.Паркенинг. «Школа игры на 6-струнной гитаре», том1. «Хол-Леонард», 1972г.
7. А.Вивальди. Концерт для гитары и струнного ансамбля под ред. З.Беренда. Издательство «Сириус», Берлин, 1960г.
8. А.Вивальди. Концерт для гитары и струнного ансамбля под ред.О.Наги. Издательство «Музыка», Будапешт. 1967г.
9. Старинная английская музыка. Издательство «Музыка», Будапешт. 1978г.
10. Старинная французская музыка. Издательство «Музыка», Будапешт. 1979г.
11. Пьесы для трио гитар. Составитель И.Поврожняк. Польское музыкальное издательство, 1974г. '
12. Ансамбли для гитар. Составители А. и П. Иванникова, М. «Советский композитор», 1987г.
13. Ансамбли для гитар. Выпуск 2. составитель В.Колосов. М. «Престо», 1999г.
14. Дуэты гитар. Составители - Е.Хоржевская, А.Лазаревич. М. «Музыка», 1976г.
15. Е.Поплянова. «Счастливые башмаки» ансамбли для дуэта гитар. Челябинск, 2006г.
- 16.«11 латиноамериканских мелодий» под ред. Л.Вильямса. "Shott& Co." 1957г.
17. И.С.Бах Французские сюиты. Изд-во "Shott& Co." 1998г.
- 18.Э. Пухоль. «20 переложений барочных пьес». Буэнос Айрес, 1968г.
19. Пьесы для ансамблей гитар. М. «Музыка», 1970г.