

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств"
гордского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета
ГИТАРНЫЙ АНСАМБЛЬ, ОРКЕСТР
Срок реализации 2 (3) года**

**Стерлитамак
2023**

Обсуждена на заседании
отдела народных инструментов
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол № 89
от «28» августа 2023 г.

Рассмотрена Методическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол №56
от «29» августа 2023 г.

Принята Педагогическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол № 8
от «30» августа 2023 г

Утверждена приказом
Детской школы искусств
от «31» августа 2023 года №111

Составитель: преподаватель Высшей квалификационной категории МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак, Заслуженный работник культуры РБ **Рябчиков А.А.**

Рецензент: преподаватель Высшей квалификационной категории ЦК "Инструменты народного оркестра" Салаватского музыкального колледжа, Заслуженный работник культуры РБ **Ниренберг С.А.**

Составитель:

Пояснительная записка

Данная программа предназначена для преподавателей, работающих с учащимися по классу шестиструнной гитары в ДМШ и ДШИ и ведущих ансамбли гитаристов различных составов (дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.), как чисто гитарные, так и смешанные (скрипка, домра, флейта, виолончель, вокал и др.), а также – оркестр гитаристов.

Программа рассчитана на 3 года обучения учащихся с 3 по 5 классы по 6-летней программе, на 2 года обучения учащихся 2-3 классы по 4-летней программе.

Эта программа предназначена для обучения игре на классической шестиструнной гитаре в ансамбле.

Классическая гитара давно и прочно завоевала себе место в различного рода ансамблях. История их создания восходит к концу XVIII – началу XIX 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 и т.д.

Поэтому и музыкальная школа, являющаяся начальным звеном профессионального музыкального образования, должна предоставлять учащимся полную палитру музыкальных умений и навыков. Игра в ансамбле будет служить средством их овладения.

Ансамблевое музицирование и само по себе хорошо тем, что даёт детям жизненно-необходимые навыки общения в коллективе, который делает одно общее дело, но состоит из отдельных личностей, каждая из которых имеет свой индивидуальный голос и свою индивидуальную 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), а стало быть, является социально-значимой деятельностью. Кроме этого, репертуар гитарного ансамбля гораздо шире репертуара сольного исполнителя (за счет более разнообразных темброво-динамических выразительных средств), что позволит детям исполнять как простые, так и сложные, высокохудожественные образцы старинной, классической и современной гитарной музыки, а так же скрипичной, фортепианной, оркестровой и проч. 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 и потому 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 учениками.

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 наших детей.

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

Задачи программы:

1. Обучить навыкам ансамблевого музицирования.
2. Ознакомить с принципами аранжировок и переложений для ансамбля, оркестра гитаристов.
3. Приобщить к творчеству виднейших ансамблей, оркестров в состав которых входит классическая гитара.
4. Ознакомить с разнообразием музыкальных стилей.
5. Развить артистизм и навыки публичного выступления, коллективного творчества и художественно-творческую активность.
6. Расширить музыкальный кругозор с привитием хорошего музыкального вкуса.

Продолжительность обучения. Программа рассчитана на учащихся старших классов: 3-5 классы по 6-летней программе, 2-3 классы по 4-летней программе.

Форма работы: групповые занятия (2 и более человек), репетиции, концерты.

Методы обучения:

-словесные: объяснение, рассказ, беседа;

-репродуктивные: слуховая наглядность, тренировочные упражнения, исполнительский показ приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический концерт;

-поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск репертуара, подбор пьес по слуху, самостоятельная аранжировка.

Основное средство воспитания, обучения и развития – исполнительский репертуар, который формируется на основе принципа усложнения педагогических, технических и художественных задач – «от простого к сложному».

Учет успеваемости производится на занятиях, контрольных уроках, конкурсах, классных и общешкольных концертах в виде устных оценок и отметок по пятибалльной системе:

(1) 2 – не аттестован

3 – удовлетворительно

4 – хорошо

5 – отлично.

В конце каждой четверти ставится отметка, суммирующая все полученные оценки, в конце года выводится итоговая отметка.

Материально-техническое обеспечение

Гитары, стулья, подставки, пюпитры, струны, видео- и звуковоспроизводящая аппаратура.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-методический план (учебно-тематический план)

первый год обучения

История исполнительского искусства в гитарном ансамбле, оркестре (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).

Ознакомление с принципами аранжировок для гитарного ансамбля, оркестра – диапазон классической 6-струнной гитары, перестройка струн, бас-гитара, терц-гитара, ГРАН-гитара; разделение функций баса, ритмического заполнения, мелодии, противосложения (подголосков); задачи дирижера и элементарное дирижирование на 2/4, 3/4, 4/4.

Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле, оркестре ведется с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а так же тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. Распределение ролей в ансамбле (1, 2, 3, 4 и т.д. гитара) планируется менять по мере необходимости и целесообразности.

Учебно-техническая работа - разбор и разучивание партий в режиме чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной

аппликатуры, способов звукоизвлечения (тирандо, апояндо), приемов игры (арпеджиато, глиссандо, расгеадо, тамбурин и др.) и штрихов (стаккато, легато), игра со счетом (и без него), с дирижированием преподавателя (и без него) для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом.

Художественная работа - работа над динамикой, характером произведения с установкой учителя, а также самостоятельно.

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления репертуара 1 года обучения

ДУЭТЫ

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

трио

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

квартеты

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

оркестр (ансамбль 6-9 чел.)

16. А. Вивальди – Анданте из Концерта для 2-х скрипок и чембало
Переложение для оркестра А. Рябчикова
17. В. Козлов – Мини – блюз и Рок – н – Ролл Обр. А. Рябчикова
18. Каталонская нар. песня " LIHEREU RIERA Обр. А. Рябчикова
19. Мексиканская нар. песня "LAS MANAITAS"
20. В. Козлов – Милонга Обр. А. Рябчикова

второй год обучения

История исполнительского искусства в гитарном ансамбле, оркестре (история возникновения гитарных ансамблей: Ида Прести – Александр Лагойя, Джон Вильямс – Джулиан Брим, Лос Ромерос, Джон Маклафлин – Ал Ди Меола – Пако де Лусия; дуэты и трио композиторов, писавших для гитарных ансамблей: М.Джулиани, Ф Таррега, А.Виницкий).

Ознакомление с принципами аранжировок для гитарного ансамбля, оркестра: вариационное изложение материала – целесообразность дублирования голосов (в мелодич., басовом голосах, в аккомпанементе) – в унисон, в октаву, проведение мелодии в разных голосах; буквенное обозначение аккордов, изучение аккордов в разных позициях (трезвучия, септаккорды, аккорды с добавленной секстой).

Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле, оркестре ведется с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а так же тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. Распределение ролей в ансамбле, оркестре (1, 2, 3, 4 и т.д. гитара) планируется менять по мере необходимости и целесообразности.

Учебно-техническая работа - разбор и разучивание партий в режиме чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной аппликатуры, способов звукоизвлечения (тирандо, апояндо), приемов игры (арпеджиато, глиссандо, расгеадо, тамбурин и др.) и штрихов (стаккато, легато), игра со счетом (и без него), с дирижированием преподавателя (и без него) для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом.

Художественная работа - работа над динамикой, характером произведения с установкой учителя, а также самостоятельно.

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления репертуара 2 года обучения

ДУЭТЫ

1. Сор Ф. Вальс
2. Мачадо С. Байао
3. Кватромано Венесуэльский вальс «Отъезд» обр. А.Мамон
4. Карулли Ф. Ляргетто из «Серенады» для 2-х гитар
5. Струков В. «Приятная беседа» обр. О.Ионкиной

ТРИО

6. Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» пер. А.Иванова-Крамского
7. Таррега Ф. Полька
8. Лученок И. «Майский вальс» обр. Г.Винокурова
9. Гранадос Э. Испанский танец №3 обр. Э.Торлаксона
10. Грибоедов А. Вальс обр. Г.Винокурова

КВАРТЕТЫ

11. Торлаксон Э. «Camino de Felanitx»
12. Cardoso J. Choro «Prequicoso»
13. «La Cucaracha» мексиканская народная песня аран. J.Eriksson
14. Rak. S. Rumba
15. Леннон, Маккартни «And I love her» обр. О.Ионкиной

Оркестр ансамбль 6-9 чел.)

16. Каталонская нар. песня " MARGARIDETA" Арр. Э.Торлаксона
17. З. Беренд – Валенсианская хота Обр. А. Рябчикова
18. М. Валеев – Вальс Переложение и оркестровка А. Рябчикова
19. И. Штраус – Пиццикато Полька Обр. А. Рябчикова
20. А. Петров – Вальс из к/ф "Берегись автомобиля" Обр. А. Рябчикова

третий год обучения

История исполнительского искусства в гитарном ансамбле, оркестре (история возникновения гитарных ансамблей: С.Орехов – А.Перфильев, Серджио и Одейр Ассад, Пражский квартет, Амстердамское трио, Бразильский квартет, Лос-Анджелесский гитарный квартет, Оркестр гитаристов Барселоны; дуэты и трио композиторов, писавших для гитарных ансамблей: Х.Родриго, А. Барриос, В.Козлов, С.Руднев, Л.Брауэр, Н.Кошкин).

Ознакомление с принципами аранжировок для гитарного ансамбля, оркестра: вариационное изложение материала – проведение мелодии в терцию, сексту, октаву, добавление подголосков, модуляция в другую тональность, выравнивание и укрупнение длительностей; изучение аккордов в разных позициях (аккорды с добавленной четвертой ступенью, нонаккорды), транспонирование.

Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле, оркестре ведется с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а так же тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. Распределение ролей в ансамбле, оркестре (1, 2, 3, 4 и т.д. гитара) планируется менять по мере необходимости и целесообразности.

Учебно-техническая работа - разбор и разучивание партий в режиме чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной аппликатуры, способов звукоизвлечения (тирандо, апояндо), приемов игры (арпеджиато, глиссандо, расгеадо, тамбурин и др.) и штрихов (стаккато, легато), игра со счетом (и без него), с дирижированием преподавателя (и без него) для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом.

Художественная работа - работа над динамикой, характером произведения с установкой учителя, а также самостоятельно.

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления репертуара 3 года обучения

ДУЭТЫ

1. Григ Э. Вальс пер. Н.Иванова-Крамская
2. Мачадо С. Пакока
3. Сор Ф.Аллегретто
4. Семензато Д. Шоро

5. Молеттих Н. Фурлана пер.П.Агафошина

трио

6. Лядов А. «Музыкальная табакерка» пер. Н.Иванова-Крамская

7. Иванов-Крамской А. Вальс

8. Френкель Я. «Журавли» обр. Г.Винокурова

9. Дога Е. Сонет (для клавесина с оркестром) пер.О. Ионкиной

10.Шуберт Ф. Баркарола обр. В.Захарова

квартеты

11.Шостакович Д. Прелюдия №4 обр. Г.Винокурова

12.Alvarez F.M. венесуэльский вальс «La Partida»

13.Cardoso J. «Samba d'ougo»

14.Роблес «Полет кондора»

15.Барриос А. Суеса (чилийский танец) обр. Э.Торлаксон

Оркестр (ансамбль 6-9 чел.)

16. Е. Поплянова – Милонга, Танго, Румба. Обр. А. Рябчикова

17. А. Хачатурян – Вальс из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад"

18. Н. Кошкин – Сюита для оркестра в 3-х частях

19. Л. Моцарт – Менует Обр. А.Рябчикова

20. И. Мийо – Бразильера Переложение и оркестровка А. Рябчикова.

21. Л. Вейс – Жига Обр. А. Рябчикова

Требования к уровню подготовки выпускника

Выпускник должен знать: историю возникновения выдающихся гитарных ансамблей, элементарные принципы аранжировки для гитарного ансамбля.

Выпускник должен уметь: 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.

Список используемой литературы

1. Агафшин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987
2. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпанемент. - М., 1970
3. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986
4. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986
5. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Части I,II,III,IV– М., «Тоника» 1991
6. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987
7. Музыкальный журнал «Мир гитары». Вып. I,II – 1993
8. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1977

9. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М., 1992
10. Музыкальный альманах «Гитара» Вып. I, II. - М. 1986, 1990
11. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. Сост. Гитман А. – М. «Престо» 1997
12. Торлаксон Э. Первые гитарные уроки – сайт Исландской гитарной школы www.eythorsson.com
13. Яблоков М. «Историко-биографический словарь-справочник мастеров классической гитары» 2 тома 1998г.
14. Русанов В.А. «Катехизис гитариста» 1910г.
15. Калинин В. «Юный гитарист» - Москва, «Музыка», 1997
16. Калинин В. «Ансамбли шестиструнных гитар» - Новосибирск, 2002
17. Ионкина О., Ионкин А. сборники ансамблей «Струнная радуга» I, II
18. Иванова Л. «Ансамбли для гитары»
19. Иванников П. «Ансамбли шестиструнных гитар»
20. Журнал «Гитарист» №1-2 изд. «Торопов» 1993г.
21. <http://www.abc-guitar.narod.ru> иллюстрированный биографический энциклопедический словарь.
22. Хрестоматия гитариста (ансамбли для гитары с духовыми, струнными инструментами и фортепиано) вып.1, вып.2 – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007