

Гитара в камерном ансамбле

Арсеньева М.В.,
преподаватель по классу гитары
МБУ ДО СК ДМШ № 2 г. Вилючинск

Ансамблевое исполнительство является важной составляющей процесса воспитания музыканта. Игра в ансамбле, как правило, воспринимается учащимися с большой увлечённостью и воодушевлением, что связано со спецификой этого вида исполнительства – музыкальное произведение озвучивается в совместном творчестве нескольких участников.

Камерная музыка — музыка, исполняемая небольшим коллективом музыкантов-инструменталистов и/или вокалистов. При исполнении камерного сочинения каждую партию исполняет, как правило, только один инструмент (голос), в отличие от оркестровой музыки, где существуют группы инструментов, играющих в унисон.

В XVI—XVIII веках термин «камерная музыка» применялся по отношению к любой светской музыке и противопоставлялся музыке церковной. В дальнейшем, с зарождением и развитием симфонической музыки, камерной музыкой стали называть произведения, рассчитанные на небольшое количество исполнителей и ограниченный круг слушателей. В XIX—XX веках значение камерной музыки как «музыки для избранных» постепенно отпало, и термин сохранил смысл как определение произведений, предназначенных для исполнения небольшими коллективами музыкантов и для малой группы слушателей.

Коллектив, исполняющий камерную музыку, называется **камерным ансамблем**. Как правило, в камерный ансамбль входят от двух до десяти музыкантов, реже — больше. Исторически сложились канонические инструментальные составы некоторых камерных ансамблей, например, фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет и др. Встречаются также камерные вокальные ансамбли, *ансамбли смешанного состава*.

Целью работы является обосновать основные принципы работы в камерном инструментальном ансамбле смешанного типа на примере ансамбля, существующего на базе детской музыкальной школы № 2 города Вилючинска. Одной из основных проблем работы здесь является объединение в камерном ансамбле участников, играющих на разнородных музыкальных инструментах. В состав нашего ансамбля входят исполнители на струнных инструментах (скрипка), на гитаре и фортепиано.

Современная система музыкального образования позволяет использовать на уроках нестандартные формы совместного музицирования. Однако, чтобы выявить особенности работы педагога-музыканта с нестандартными камерными ансамблями, следует рассмотреть основные

принципы работы в камерном инструментальном ансамбле смешанного типа:

1. подбор репертуара;
2. аранжировка для камерного ансамбля с гитарой;
3. освоение навыков коллективного исполнительства без дирижера;
4. достижение единого метроритмического пульса;
5. определение единого динамического соотношения голосов;
6. работа над штрихами.

1. Подбор репертуара:

Умело составленный репертуар в значительной степени гарантирует успех всей творческой работы. Произведения репертуара должны способствовать общему художественному, музыкальному, эмоциональному развитию, воспитывать эстетический вкус как у исполнителей, так и у слушателей. Необходимым требованием, предъявляемым к учебному репертуару, является *доступность* того или иного музыкального произведения для исполнения данным ансамблем. Доступность заключается, с одной стороны, в соответствии пьесы техническим возможностям как ансамбля в целом, так и отдельных исполнителей, с другой – в уровне музыкального восприятия музыкального произведения. Также следует учитывать возможности используемого инструментария: получится ли реализовать содержание произведения имеющимися средствами?

Сложность при написании камерных сочинений с гитарой подразумевает тонкое знание специфики инструмента и необходимость учитывать природу гитары. В первую очередь её сравнительно небольшой динамический диапазон, а также характерный колорит регистров, звуковых приёмов и эффектов, разнообразие которых на гитаре достаточно велико.

2. Аранжировка для камерного ансамбля с гитарой

В педагогическом обеспечении учебного процесса сегодня существует явный дисбаланс между широким распространением совершенно оригинальных по составу смешанных ансамблей и отсутствием переложений музыкальных произведений. Одним из решений данной проблемы является практическое использование навыков инструментовки.

Аранжировка – переложение музыкального произведения для исполнения его новыми средствами, то есть иным исполнительским составом, отличным от авторского.

Наличие оригинала в виде партитуры симфонического, эстрадного, камерного, народного или духового коллектива, значительно облегчает

задачу аранжировки на необходимый состав ансамбля (в нашем случае – наличие партитуры пьесы «Полет» А. Шнитке для камерного струнного ансамбля).

Действительно, музыкальный материал и способ его изложения в дуэте **гитара-скрипка** в полной мере соответствует природе инструментов:

- во-первых, в силу органичного соединения тесситуры скрипки со звуковысотным диапазоном гитары;
- во-вторых, за счёт распределения «ролей», так как богатые мелодические возможности скрипки естественно дополняются фактурно-гармоническими возможностями гитары.

В данном случае возможен вариант написания переложений для ансамбля: упрощение оркестровых партитур. В предложенном варианте ансамбля в большинстве случаев главную мелодическую роль берут на себя скрипки, отличающиеся от других в первую очередь громкостью звучания. Гитара и фортепиано в данном ансамбле играют гармонизирующую роль.

При аранжировке произведений современных авторов в новом инструментальном варианте должны найти свое воплощение все авторские нюансы, связанные с мелодическим складом, гармонической фактурой, ритмом.

3. Освоение навыков коллективного исполнительства без дирижера

Чем больше музыкантов составляют ансамбль, тем сложнее добиться темпоритмического единства. В ансамблях малых форм - дуэтах, трио, квартетах все участники хорошо видят друг друга в процессе игры.

В ансамблях с большим количеством участников необходим специальный *показ – сигнал* одного из них. Начало игры, снятие звучания в окончании, а также смена темпа, вступление солирующих инструментов и т.д. показываются движениями головы концертмейстера, а при необходимости и дирижированием нескольких тактов рукой.

4. Достижение единого метроритмического пульса

В инструментальных ансамблях любых составов, играющих без дирижера, одной из первостепенных задач является воспитание у участников *чувства ритма, ритмической согласованности*. Этому способствует длительный процесс работы всего ансамбля, систематическое исполнительское общение музыкантов.

В особенности это касается аккомпанирующих инструментов (партии гитары и фортепиано). От того, насколько четко, согласованно, в едином темпе и ритмическом пульсе будет звучать группа аккомпанемента, во многом зависит ритмическое единство всего ансамбля.

Ритмические ошибки приводят к фальшивому звучанию (например, когда один из ансамблистов закончил фразу, а другой, не досчитав положенное количество долей, начал следующую), результатом чего является искажение авторского текста.

В занятиях ансамбля для решения этой проблемы мы применяем метроном. Пользование метрономом не должно быть длительным, а тем более постоянным т.к. продолжительные занятия с ним лишают учащегося необходимой ритмической инициативы, самостоятельности и снижают волевое начало в его исполнении. Назначение метронома заключается главным образом в определении темпа.

5. Определение единого динамического соотношения голосов

Одной из основных задач ансамблевого исполнительства является **правильный баланс звучания**. Нельзя не затронуть тех сложностей и задач, которые ставятся перед инструментами-партнёрами гитары по ансамблю. Так как в ансамбле с гитарой им приходится в известной степени ограничивать свой динамический диапазон, то усилия, направленные на создание общего звукового пространства, требуют более внимательного, вдумчивого отношения к артикуляции, вследствие этого – особенно тщательной, детальной проработки штрихов, а также стимулируют творческий поиск тембровых красок инструмента.

Можно сказать, что партнёр гитариста по ансамблю вынужден действовать в жёстких условиях ограничения динамического диапазона своего инструмента, и умение найти свободу выражения в этих условиях есть своеобразный вызов и проверка его профессионализма.

В частности, у пианиста таким навыком является отточенное туше, которое позволяет добиваться многообразия градаций внутри динамического нюанса piano; от гитариста участие в ансамбле с фортепиано требует максимально возможного объёмного, глубокого звукоизвлечения, предельной конкретности артикуляции, и, в свою очередь, многообразия градаций внутри динамического нюанса forte.

В первую очередь, от пианиста требуется тщательное регулирование звука, сближение силы и характера со звучанием других инструментов. Как указывает Л. Н. Миронов, фортепианная партия «являясь вследствие своей обычно многоголосной и более насыщенной и развитой фактуры как бы ведущей (первой среди равных), ... нередко даёт повод пианисту исполнять её слишком громко, подавляя звучание смычковых инструментов. Правда не лучше и другая крайность – положение, при котором фортепиано теряет своё естественное звучание и приобретает характер осторожного, робкого сопровождения смычковых инструментов» [5; с.108]. От пианиста требуется

соразмерить звучность со струнными, а также учитывать разницу силы и характера звучания регистров.

Выстраивание звучности заставляет и гитариста, и пианиста действовать на границе динамических возможностей своих инструментов; но когда взаимодействие в этом аспекте между ансамблистами отлажено, перед ними раскрываются большие возможности в области создания пространственных звуковых образов и эффектов: тембровое многообразие, взаимное переплетение и наложение фактур в данном составе способствуют выражению тончайших нюансов психологических состояний человека – основной образной сферы камерной музыки. При этом у слушателя нередко возникают ассоциации – «маленькое многотембровое фортепиано», «большой клавесин» и т. п. Эти метафоры передают специфичность звучания ансамбля.

6. Работа над штрихами

Также значительного внимания требует работа над **штрихами**. Ансамблистам необходимо хорошо изучить технологию и штриховую специфику инструментов, участвующих в ансамбле, чтобы в соответствующих местах приблизить их звучание.

Игра в ансамбле требует особого внимания к точному выполнению штрихов. Каждое отклонение от общих штрихов нарушает целостность слухового восприятия ансамбля и мешает, конечно, партнерам, а главное, наносит ущерб выразительности исполнения, так как штрихи несут большую смысловую нагрузку. Выбор того или иного штриха всецело зависит от музыкального содержания и его истолкования педагогом.

Таким образом, при создании ансамбля как творческого исполнительского коллектива, преподавателю необходимо своевременно решать целый комплекс проблем – как общих (организационных, психолого-педагогических, методических, сценических), так и музыкально-профессиональных (достижение исполнительской синхронности, интонационного единства, динамического баланса, темповых соотношений, выразительной артикуляции и т. д.)

Библиографический список:

1. Гришкова О. Ю. Особенности работы педагога-музыканта с камерным ансамблем смешанного типа // Современные проблемы науки и образования. – 2014. - №5. – [Электронный ресурс] - URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=15221>

2. Андрюшенков Г. И. Русский народно-инструментальный ансамбль. Метод. руковод. для студ.вуз. и рук.- практ. - СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2015.
3. Петропавловский А. Музыкально-выразительные возможности гитары в камерном ансамбле // Актуальные проблемы высшего музыкального образования: Материалы VII Всероссийской научно-методической конференции аспирантов и молодых преподавателей. Сб. статей. - Н. Новгород, изд-во ННГК им М. И. Глинки, 2005 – 0,5 п.л.