

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №3» г. Северодвинска**

**Программа учебного предмета «Коллективное музицирование»
(камерный оркестр)
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области музыкального искусства
«Инструментальное музицирование»**

2015 год

Рассмотрено Методическим
Советом МБУ ДО «ДМШ № 3»
«02» сентября 2015 г.
Протокол № 1

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДМШ № 3»
Данилюк Л.С.
«03» сентября 2015 г.

Разработали:

Рура Надежда Анатольевна, преподаватель класса скрипки, руководитель камерного оркестра МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска;
Гуц Светлана Александровна, зам. директора по НМР, концертмейстер камерного оркестра МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска.

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Камерный оркестр» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Инструментальное музицирование» разработана с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на струнных инструментах в ДМШ №3 г. Северодвинска.

Срок реализации предмета – 3 года, возраст обучающихся – от 9 до 12 лет включительно. Занятия проводятся раз в неделю в соответствии с учебными планами, продолжительность – 1,5 часа в неделю, форма – групповая.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени										Всего часов	
	1 год		2 год		3 год		4 год		5 год			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Полугодия												
Количество недель	-	-	-	-	15	19	15	19	15	19		
Аудиторные занятия	-	-	-	-	22,5	28,5	22,5	28,5	22,5	28,5	153	
Максимальная учебная нагрузка	-		-		51		51		51		153	

Предмет «Камерный оркестр» занимает важное место в учебном процессе и позволяет наиболее полно раскрыть творческий потенциал ребёнка, а также приобщить его к коллективной творческой деятельности. Учебные требования, предъявляемые в рамках данного предмета, позволят (по прошествии полного курса обучения) сформировать комплекс практических ансамблевых исполнительских навыков у учащегося, воспитать его вкус.

Цель предмета «Оркестровый класс»:

Сформировать комплекс навыков и умений в области коллективного творчества – оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла

Задачи:

- Научить учащегося творчески применять в совместном исполнении музыкально-исполнительские навыки, полученные в специальных классах;
- Познакомить ученика с ансамблевым репертуаром, способствующим воспитанию его способностей к коллективному творчеству;
- Воспитать навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Современная педагогика, наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является основным в работе, уделяет все более пристальное внимание различным формам коллективного музицирования. Ансамбли малых и крупных форм, оркестры, создаваемые на базе детских музыкальных школ, свидетельствуют о том, что в этих коллективных формах работы педагоги увидели целый ряд дополнительных резервов музыкального воспитания творческой молодежи, связанных, прежде всего, с эстетическим воспитанием школьников.

Ансамблевое музицирование не только развивает музыкальный слух, оно способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержание музыки.

Занимаясь и музицируя в оркестре, учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической и современной музыки, расширяют свой музыкантский кругозор, приобретают навыки совместного исполнения, что в значительной мере способствует повышению качества их профессиональной подготовки для поступления в среднее специальное музыкальное образовательное учреждение.

Занятия в оркестровом классе прививают учащимся чувства коллективизма. Оркестр радуется новыми тембровыми возможностями в процессе совместного исполнения, яркой динамикой, объединяет и направляет музыкальные эмоции.

II. Содержание учебного предмета

Объём знаний, умений и навыков

1 год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
Освоение навыков игры в оркестре: - умение по афтакту дирижёра одновременно взять заданный темп исполняемого произведения; - осознание роли дирижёра и концертмейстера; - чувство единой метроритмической пульсации в процессе исполнения; - работа над звуковым балансом голосов и их общим динамическим развитием.	4-5	Н. Бакланова. Мазурка и Менуэт Л. Боккерини Менуэт Гендель Г. Сарабанда Глинка М. Песня Вани Глюк Х. Анданте Корелли А. Сарабанда, Жига

2 год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
Освоение навыков игры в оркестре: - умение по афтакту дирижёра одновременно взять заданный темп исполняемого произведения; - осознание роли дирижёра и концертмейстера; - чувство единой метроритмической пульсации в процессе исполнения; - работа над звуковым балансом голосов и их общим динамическим развитием. - умение охватить музыкальную форму изучаемого произведения;	4-5	И. Бах Рондо, Бурре, Менуэт Л. Бетховен Аллегретто А. Вивальди Маленькая симфония (соль – мажор) Й Гайдн Менуэт быка, Квартет №1, Престо. Э. Григ «Пер Гюнт» С. Прокофьев Марш А. Стецюк Весёлая прогулка

- работа над звуковым балансом голосов и их общим динамическим развитием.		
---	--	--

3 год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
<p>Интонационная чистота, единый строй, единый замысел; Ощущение пульса произведения; Единообразие звукоизвлечения, тембровая совместимость; Умение охватить музыкальную форму изучаемого произведения; Дальнейшее развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения; Исполнение партий в соответствии с художественным образом произведения; Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, ритмом.</p>	4-5	<p>А. Айвазян Песня И. Бах Фуга №22, Сюита №1, Гавот, Паспье Л. Бетховен Немецкий танец С. Баласанян Вальс С. Прокофьев Шествие Ж. Рамо Сюита «Галантная Индия» С. Рахманинов Вокализ М. Таривердиев «Ноктюрн»</p>

III. Требования к уровню ансамблевой подготовки

1 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие первоначальных навыков владения музыкально-техническими приёмами игры на инструменте в коллективе; • Умение слушать свой голос в ансамблевом звучании, понимать его значение для создания ансамбля; • Ощущение единого пульса произведения;
2 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие навыков владения музыкально-техническими приёмами игры на инструменте в коллективе; • Умение анализировать исполняемый текст, чутко слушать свой голос в ансамблевом звучании, понимать его значение для создания ансамбля; • Единство штрихов и аппликатуры; • Ощущение единого пульса произведения; • Инициативность, единство замысла; • Тембровая совместимость; • Умение уверенно читать ноты с листа, слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами; • Исполнительский и творческий рост.
3 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Единый замысел исполнения; • Ощущение единого пульса произведения; • Тембровая совместимость; • Дальнейшее развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения; • Инициативность, единство замысла;

	• Умение уверенно читать ноты с листа, слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами;• Исполнительский и творческий рост.

Варианты составления концертных программ

1.

1. А. Вивальди Концерт для 2-х скрипок с оркестром
2. А. Хачатурян «Танец египетской танцовщицы»

2.

1. П. Чайковский Сентиментальный вальс
2. А. Хачатурян Танец с саблями

3.

1. Д. Эллингтон Одиночество
2. Дж. Гершвин Попурри на темы Гершвина

4.

1. С. Рахманинов Вокализ
2. С. Прокофьев Шествие
3. И. Штраус Венский вальс

5.

1. М. Таривердиев Ноктюрн
2. А. Стецюк Весёлая прогулка

6.

1. С. Рубинштейн Романс
2. И. Штраус Венский вальс
3. Д. Эллингтон Одиночество

7.

1. Й. Брамс Венский танец
2. К. Молчанов Вокализ
3. П. Сарасате Андалузский романс

8.

1. С. Прокофьев Поезд
2. С. Рахманинов Элегия
3. Э. Капп Эстонский танец

9.

1. Ж. Металлиди Симфонietta
2. Ж. Рамо Ригодон

10.

1. Р. Глиэр Танец на площади
2. Д. Гершвин Артист эстрады, любимый мой

11.

1. Т. Хренников Вальс
2. А. Жобим, Л. Бонфа Отрывок из музыки к фильму «Чёрный Орфей»
3. М. Шмитц Арабский танец

12.

1. А. Корелли Аллеманда
2. А. Шувалов Мелодия
3. М. Шмитц Весёлое настроение

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

2. Промежуточная аттестация:

Контрольное прослушивание в конце каждого полугодия

(сюда также могут войти выступления на концертах отделения, отчётном концерте школы).

Цель: контроль за творческим развитием коллектива, его исполнительским ростом.

3. Контрольные требования:

В конце каждого полугодия коллектив сдают контрольный урок в форме прослушивания (сюда также можно включить выступления на концертах отделения, отчётном концерте школы), на котором исполняет 2-3 произведения, контрастных по содержанию и стилю.

4. Критерии оценки:

Оценка «5» (отлично)

Продемонстрирована согласованность работы всех участников, выступление яркое, текст исполнен точно, есть звуковой баланс и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя.

Оценка «4» (хорошо)

Хорошее исполнение с ясным художественно-музыкальным намерением, не все технически проработано, есть определенное количество погрешностей. Есть предположение, что репетиционный период был недостаточно основательным.

Оценка «3» (удовлетворительно)

Слабое, невыразительное выступление, технически вялое. Есть серьезные погрешности в тексте отдельных партий, звуковой баланс не соблюден.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

Отсутствие ансамбля, нет целостности исполнения.

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к улучшению или ухудшению уровня исполнения.

При выставлении итоговой оценки в четверти учитывается также качество домашней работы учащегося, его заинтересованность и активное участие в концертной работе школы.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методика ансамблевых занятий одна из сложных и насущных тем музыкального образования. Формируя детский музыкальный коллектив, педагог ставит перед собой и перед детьми определённые задачи. Необходимо позаботиться об информационном обеспечении учебного процесса, знать возрастные особенности, индивидуальные качества участников ансамбля, чтобы каждый из них чувствовал себя частицей единого организма, каждая из которых так же важна, как и все остальные.

При формировании учащихся в группы нужно объяснить ученикам, что вторые и третьи скрипки важны так же, как и первые.

В школьном струнном оркестре можно использовать группы духовых и ударных инструментов (или отдельные инструменты этих групп).

Преподаватель должен гибко подходить к формированию групп оркестра, выбору репертуара, приобщать его к активной концертной жизни школы, участию в конкурсах, что увеличивает мотивацию учеников к занятиям, повышает творческую активность, самооценку, способствует профориентации.

Репертуар учащихся должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру и фактуре. Желательно охватить все аспекты музыкальных и технических задач. К примеру, если одна пьеса в классическом стиле, другая желательна романтического характера, и т. д. Одна–кантиленна, другая–виртуозная.

Успеху ансамблевых занятий во многом способствует самостоятельная работа ученика, надёжное владение им своей партией. Руководитель должен чётко формулировать домашнее задание и обеспечивать постоянный контроль качества домашней работы. Большую роль в стимулировании домашней работы ученика играют задания самостоятельного разучивания новых пьес, а также слушание музыки с её последующим обсуждением.

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 4-6 разнохарактерных произведений. Выступления оркестра следует рассматривать, как отчёт о проделанной работе с последующим обсуждением его результатов.

В конце I и II полугодий учебного года руководитель выставляет учащимся оценки, учитывая общее развитие ученика, его успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение коллективной дисциплины.

В начале учебного года рекомендуется проводить организационное занятие, на котором назначаются концертмейстеры групп, староста оркестра. Целесообразно также участие в детском оркестре педагогов оркестрового отделения. Это служит лучшему взаимопониманию преподавателей и учащихся, повышает качество исполнения и степень ответственности молодых музыкантов за совместный итог проделанной работы.

Работу руководителя можно распределить по следующим этапам: изучение произведений по партитуре, их подготовка к работе с оркестром, проведение учебных занятий по группам, сводных репетиций и концертов.

VI. Список литературы и средств обучения

Рекомендуемые нотные сборники

1. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4—8.—М., 1979, 1981, 1985, 1987, 1988
2. Восемь (8) пьес в легкой обработке для струнного оркестра / Ред. С. Асламазяна.—М., 1946
3. Габуня Н. Элегия*: для камерного оркестра.— Тбилиси, 1981
4. Гендель Г. Увертюра к опере «Родриго»: Для камерного оркестра / Под ред. А. Готлиба и Г. Талаляна.— М., 1961
5. Глинка М. И. Отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» / Переложение Н. А. Римского-Корсакова для струнного оркестра.—М., 1952
6. Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора.— М., 1971
7. Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».— М., 1980
8. Девять (9) пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д. Лепилова —М., 1951
9. Калнырь А. 10 (десять) латышских народных песен для симфонического оркестра.— Л., 1980
10. Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра.— Л., 1982
11. Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического оркестра.— Л.— М., 1965
12. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 1 / Сост. Д. Румшевич.— Л., 1968
13. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 2 / Сост. Д. Румшевич.—Л., 1969
14. Легкие пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов.— М. 1978
15. Медынь Я. Легенда для струнного оркестра.— Рига, 1981
16. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. Л. М. Гозмана.—Л., 1974
17. Музыка XVII—XVIII веков: Для струнного оркестра. Вып. 2 / Ред. Л. М. Гозмана.— Л., 1975
18. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 3 / Ред. А. Г. Асламазова.— Л., 1978
19. Одиннадцать (II) пьес русских композиторов / Переложения для струнного оркестра / Под ред. С. Асламазяна.— М., 1951.
20. Педагогический репертуар ДМШ: Пьесы русских композиторов. Обр. для струнного оркестра 3. Финкельштейна.— М., 1962
21. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник инструментальных пьес и концертов в сопровождении струнного оркестра / Под ред. С. Асламазяна.—М., 1954
22. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные инструментальные концерты j Ред. Ю. Уткин.— М., 1956
23. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник классических пьес (Бах — Гендель) / Ред. С. Асламазян.— М., 1956
24. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес советских композиторов / Ред. Ю. Уткин.—М., 1958
25. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю. Алиев.— Л., 1982
26. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. Ю. Алиев.—Л., 1983
27. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 3 / Ред. Ю. Алиев —Л., 1984. Вып. 4.—Л., 1985. Вып. 5.—Л., 1987
28. Произведения для камерного оркестра / Ред. С. Разоренов.—М., 1979
29. Произведения для камерного оркестра.— Вып. 2 / Ред. О. Кузина.— М., 1983
30. Произведения для хора в сопровождении струнного оркестра / Сост. и обр. 3. Финкельштейна.— М., 1963
31. Пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов.— М., 1979
32. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып" 1.—М., 1971

33. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 3 / Ред. Б. Аронович.— М., 1979
34. Пьесы советских композиторов для школьного струнного оркестра. Вып. 1 Переложения С. Асламазяна.— М., 1968
35. Раков Н. Произведения для камерного оркестра.— М., 1984
36. Репертуар оркестровых классов ДМШ / Переложения пьес советских композиторов Ю. Александрова.— М., 1959
37. Рязтс Я. Школьная кантата для детского хора и детского симфонического оркестра.— Л.— М., 1971
38. Сборник «Мы любим музыку»: Репертуар симфонических оркестров для детей и юношества / Ред. Ю. Блинов.— М., 1964
39. Сборник пьес в переложении для струнного Оркестра Д. Лепилова —М., 1956
40. Сборник пьес для камерного оркестра. Вып. 2.— М., 1967
41. Сборник пьес для струнного оркестра / Ред. В. Блок, В. Доброхотов.—М., 1964
42. Сборник пьес для струнного оркестра. Вып. 4 / Ред. Б. Баркан.— М., 1973
43. Сироткин Е. Детская спортивная сюита для симфонического оркестра.— М., 1980
44. Таранов Г. Концерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота, струнных.— Киев, 1983
45. Ткач З. «Ленин»: Кантата для детского хора, тенора и симфонического оркестра.— Кишинев, 1977
46. Хиндемит П. «Мы строим город»: Опера-игра для детского хорл, детского симфонического оркестра / Инстр. С. Сапожникова.— М., 1972
47. Популярная музыка (транскрипции для ансамбля скрипачей, С.- пет., 1998)
48. Ж. Металлиди музыка для камерного оркестра, 2000
49. А. Шнитке Сюита в старинном стиле для камерного оркестра

Рекомендуемая методическая литература

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.- М., 1965
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978
4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
5. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.- М., 1978
6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969
7. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981
8. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960
9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978
10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования).- М., 1981
11. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971
12. Гонаболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972
13. Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М., 1983
14. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965
15. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977
16. Кабалецкий Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984
17. Кан Э. Элементы дирижирования.- М.- Л., 1980
18. Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981
19. Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960

20. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951
21. Мусин И. Техника дирижирования.- Л., 1967
22. Мюнш Ш. Я - дирижер.- М., 1982
23. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники.- Л., 1984
24. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970
25. Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963
26. Пазовский А. Записки дирижера.- М., 1966
27. Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
28. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981
29. Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973
30. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972
31. Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.- Л., 1981
32. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984
33. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983
34. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М., 1982