

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

**Предметная область
В.00. Вариативная часть**

**Программа В.01.УП.03 «Оркестровый класс» (ансамбли крупных форм)
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»**

2012 год

Рассмотрено Методическим
Советом МБУ ДО «ДМШ № 3»
« 25 » декабря 2012 г.
Протокол № 4

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДМШ № 3»
Данилюк Л.С.
« 26 » декабря 2012 г.

Разработчики:

Рура Н.А., преподаватель класса скрипки, руководитель камерного оркестра
МБУ ДО «ДМШ №3»;

Гуц С.А., зам. директора по НМР МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска, концертмейстер
камерного оркестра.

Рецензенты:

Ершова С.И., руководитель учебно-методического центра по музыкальному образованию
(Архангельский музыкальный колледж);

Лапшинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДМШ №3»
г. Северодвинска (скрипка).

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» (ансамбли крупных форм) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

Предмет «Оркестровый класс» (ансамбли крупных форм), как одна из учебных дисциплин, составляющих вариативную часть дополнительной предпрофессиональной программы «Духовые и ударные инструменты», занимает важное место в этом комплексе и позволяет наиболее полно раскрыть творческий потенциал ребёнка, а также приобщить его к профессиональной 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.

Занимаясь и музицируя в коллективе, 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.

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» (ансамбли крупных форм) **по 8-и летнему курсу обучения** - 4 года (с 5 по 8 класс), с дополнительным 5-м годом обучения соответственно для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» (ансамбли крупных форм) **по 5-и летнему курсу обучения** - 3 года (с 3 по 5 класс), с дополнительным 6-м годом обучения соответственно для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Учебная нагрузка распределяется из расчёта 2 часа в неделю, самостоятельная работа – 0,5 часа. Форма проведения учебных занятий – групповая.

Цель предмета:

Сформировать комплекс навыков и умений в области коллективного творчества, позволяющий демонстрировать в ансамбле 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 (оркестровым, хоровым) 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.

II. Содержание учебного предмета

Введение

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, хоровые коллективы, 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.

Игра в оркестре не только развивает музыкальный слух, но и способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержание музыки.

Объём знаний, умений и навыков

1 год обучения

Практические навыки игры в оркестре	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
Освоение языка дирижерских жестов. Умение точно вступать по аутфакту дирижёра. Умение по аутфакту определять темп, характер, громкость звучания оркестра. Умение одновременно снимать звук. Слышать свою игру, игру группы и оркестра в целом. Метро-ритмическая точность. Понимать роль своей партии в оркестре.	4 -5	Н. Бакланова. Мазурка и Менуэт Л. Боккерини Менуэт Гендель Г. Сарабанда Глинка М. Песня Вани Глюк Х. Анданте Корелли А. Сарабанда, Жига
Итого: Максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа (из неё: аудиторные занятия – 64 часа, самостоятельная работа – 16,5 часов, промежуточная аттестация – 2 часа (входит в число аудиторных занятий))		

2 год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
Понимать выразительно-экспрессивную сторону дирижирования. Знать различные виды аутфактов и дирижерских схем. Знание музыкальных терминов и знаков сокращения нотной записи. Владение основными штрихами и приемами игры. Умение слышать фактуру исполняемого 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

Итого:
 Максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа
 (из неё: аудиторные занятия – 64 часа, самостоятельная работа – 16,5 часов, промежуточная аттестация – 2 часа (входит в число аудиторных занятий))

3 год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
<p>Умение самостоятельно расставлять аппликатуру и смену движения меха. Умение самостоятельно разучить оркестровую партию. Умение включиться в игру в случае потери текста или иного непредвиденного обстоятельства. Умение перестраиваться с одного музыкального материала на другой. Дальнейшее развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения.</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>
<p>Итого: Максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа (из неё: аудиторные занятия – 64 часа, самостоятельная работа – 16,5 часов, промежуточная аттестация – 2 часа (входит в число аудиторных занятий))</p>		

4 - 5 (дополнительный) год обучения

Практические навыки игры в ансамбле	Количество пройденных произведений	Примерный репертуар
<p>Умение самостоятельно разучить оркестровую партию. Знать и понимать значение дирижерских жестов. Уверенное владение штрихами и исполнительскими приемами. Психологическая готовность сольного исполнения с оркестром. Развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Исполнение партий в соответствии с художественным образом произведения.</p>	4 - 6	<p>Ж. Металлиди «Деревенские музыканты». Г. Пёрселл «Менуэт» Б. Барток «Марш» Л. Емельянова «Ох, уж эти гаммы» Г. Свиридов «Старинный танец» Переложения современной эстрадной и джазовой музыки.</p>
<p>Итого: Максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа (из неё: аудиторные занятия – 64 часа, самостоятельная работа – 16,5 часов, промежуточная аттестация – 2 часа (входит в число аудиторных занятий))</p>		

III. Требования к уровню исполнительской подготовки обучающихся

1 год обучения	<ul style="list-style-type: none">- наличие первоначальных навыков игры на инструменте в оркестре;- умение слушать и слышать свою партию в оркестровом звучании, понимать ее значение и роль в оркестре;- ощущение единого пульса произведения;- техническое развитие и штриховая культура;- умение анализировать исполняемый текст, понимать роль и значение своей партии в создании единого звукового ансамбля;- единство штрихов и меховых движений;- ощущение единого пульса произведения;- умение уверенно читать ноты с листа;- исполнительский и творческий рост.
2 год обучения	<ul style="list-style-type: none">- творческое мышление;- синхронность исполнения, ритмическая точность, штриховая определенность;- 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">- творческое мышление;- синхронность исполнения, ритмическая точность, штриховая определенность;- умение самостоятельно детально прорабатывать оркестровую партию;- умение уверенно читать ноты с листа, слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами;- навык исполнять музыку разных стилей и жанров;- исполнительский и творческий рост.
4 - 5 (дополнительный) год обучения	<ul style="list-style-type: none">- тщательная подготовка и отработка всех элементов нотного текста;- интонационная осмысленность исполнения, ритмическая устойчивость;- умение перестраиваться с одного произведения на другое;- умение уверенно читать ноты с листа, слушать и понимать музыку, исполняемую как отдельными группами, так и оркестром в целом;- умение уверенно и грамотно исполнять свою партию, следуя замыслу композитора и руководителя оркестра;- творческий рост, исполнительская выносливость.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Виды промежуточной аттестации:

Контрольный урок в форме прослушивания (также можно включить выступления на концертах отделения, отчётном концерте школы). **Цель:** контроль за творческим развитием коллектива, его исполнительским ростом.

График промежуточной аттестации и текущих форм контроля

Класс	I полугодие	II полугодие
1 год обучения	Контрольный урок в форме прослушивания	Контрольный урок в форме прослушивания
2 год обучения	Контрольный урок в форме прослушивания	Контрольный урок в форме прослушивания
3 год обучения	Контрольный урок в форме прослушивания	Контрольный урок в форме прослушивания
4 (5 дополнительный) год обучения	Контрольный урок в форме прослушивания	Контрольный урок в форме прослушивания

Критерии оценки

Оценка «5» (отлично)

Согласованность и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя.

Начало и снятие звучания выполнено по жесту дирижера.

Точное исполнение текста.

Равновесие звучания групп оркестра.

Единство нюансировки и ритма.

Единство штрихов и творческая дисциплина.

Исполнение яркое, содержание произведения раскрыто полностью.

Оценка «4» (хорошо)

Исполнение на хорошем уровне, содержание произведения раскрыто.

Оркестр хорошо реагирует на указания дирижера.

Сбалансированное динамическое звучание оркестровых групп.

Неоднородность штрихов внутри оркестровых групп.

Текстовые погрешности в сложных в техническом отношении местах.

Оценка «3» (удовлетворительно)

Невыразительное, вялое исполнение с текстовыми погрешностями в оркестровых партиях.

Неоднородность штрихов внутри оркестровых партий.

Нарушение динамического равновесия в оркестре.

Метроритмические погрешности.

Отклонение от указанного автором темпа и др.

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

В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, заинтересованность и активное участие в концертно-просветительской деятельности школы.

Контрольные требования:

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

Варианты 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

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методика занятий с оркестром (ансамблем) 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 оркестра, чтобы каждый из них чувствовал себя частицей единого организма, каждая из которых так же важна, как и все остальные.

При формировании оркестровых групп нужно объяснить ученикам роль и значение каждой партии в оркестре, ее необходимость, ибо в оркестре нет только «главных» и только «второстепенных» исполнителей: все делают одно большое и важное дело. Р.Шуман говорил: «Если бы все музыканты хотели играть в первых скрипках, нельзя было бы составить оркестра».

Игра в оркестре формирует различные навыки, развивает мышление, ассоциативные связи, воображение, находчивость, сообразительность, приобщает учащихся к активной концертной жизни школы, участию в конкурсах, увеличивает мотивацию учеников к занятиям, способствует профориентации.

Подбор репертуара для школьного оркестра - дело непростое, т.к. его состав формируется из учащихся разных классов и с разными исполнительскими возможностями. Репертуар оркестра должен быть доступным по степени сложности, разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру и фактуре. Необходимо учитывать идейную и художественно-эстетическую направленность и ценность, возможности художественного и технического исполнения, а также, интересны ли пьесы для участников оркестра и самого руководителя. Работа над каждым музыкальным произведением должна способствовать:

- совершенствованию технического мастерства и художественного вкуса у оркестрантов;
- закреплению и развитию навыков игры в оркестре;
- развитию эстетических вкусов, пониманию музыки;
- обогащению духовного мира и нравственной культуры;
- развитию интереса к народной инструментальной музыке, к занятиям в коллективе;
- расширению концертной практики, обеспечению участия оркестра в культурно-массовой работе.

Творческому успеху во многом способствует самостоятельная работа ученика, уверенное знание им своей партии. Руководитель коллектива должен чётко формулировать домашнее задание и обеспечивать постоянный контроль качества домашней работы.

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 сообщается перспективный план работы оркестра, включающий, например, следующие разделы:

- основные задачи оркестра на текущий год;
- учебно-творческая работа;
- концертно - просветительская деятельность.

Для улучшения качества исполнения целесообразно участие в детском оркестре педагогов. Это служит лучшему взаимопониманию преподавателей и учащихся, повышает степень ответственности молодых музыкантов за совместный итог проделанной работы.

Руководство оркестром (ансамблем) характеризуется особой сложностью, требует знаний детской (подростковой) психологии, педагогики, организаторского искусства, специальной музыкальной и дирижерской подготовки.

Руководитель оркестра должен:

- подобрать репертуар для оркестра;
- написать партии, расставить в них аппликатуру, штрихи, динамические оттенки ит.д.
- проделать аналитическую работу над партитурой:
 - ознакомиться с партитурой;
 - изучить партитуру;
 - выработать основные принципы интерпретации пьесы, создать ее художественно исполнительскую «канву»;
 - выполнить, если необходимо, переложение (аранжировку) партитуры;
 - дирижерский (в жестах) анализ партитуры и т. д.

Далее начинаются занятия с оркестром и оркестровыми группами.

Итогом работы оркестра является выступление в концертах, участие в конкурсах и фестивалях.

VI. Список литературы и средств обучения

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. Габуния 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 З. 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 / 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. З. 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. Лепило- ва —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 гротто для флейты, английского рожка, фагота, струнных.— Киев, 1983
45. Ткач З. «Ленин»: Кантата для детского хора, тенора и симфонического оркестра.— Кишинев, 1977
46. Популярная музыка (транскрипции для ансамбля скрипачей, С. - пет., 1998)
47. Ж. Металлиди Музыка для камерного оркестра, 2000
48. А. Шнитке Сюита в старинном стиле для камерного оркестра