

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Образовательная программа
по предмету
«Духовой оркестр»

Срок обучения — 5-6 лет или 7-9 лет
Программа разработана зав. отделом Шалаевым Ф.В.

Санкт-Петербург

Рассмотрено
Педагогическим советом СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
09.06.2012 г.

Утверждаю
Директор СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Орлова Т. Б.
Приказ №26-у от 09.06.2012 г.

Пояснительная записка

Оркестр помогает реализовать в школе различные виды коллективного музицирования.

Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных духовых и ударных инструментах. Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп определяется в зависимости от состава оркестрового коллектива в школе.

Сроки реализации учебного предмета—5-8 классы либо по программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 3-5 классов.

Цель и задачи учебного предмета:

- применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, приобретенные в специальном классе;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для оркестрового музицирования;
- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с оркестровым репертуаром для духовых и ударных инструментов, в том числе инструментов эстрадно-джазового оркестра;
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и музыкальности;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере оркестрового музицирования;
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса участника оркестра.

Репертуарные принципы

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией, переложениями классической музыки, оригинальные сочинения для духового оркестра, произведения эстрадно-джазового стиля.

Репертуарный список может включать в себя произведения для оркестра, произведения для солиста в сопровождении оркестра, произведения для хора и оркестра. Руководитель оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в школе.

Подбор необходимого, интересного нотного материала, соответствующего уровню подготовки оркестра, является одним из важных факторов его успешной работы. Учитывая наличие в оркестре учащихся разных классов и их различную подготовку, руководитель должен подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого оркестранта. Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся утомительной и неинтересной работой, что значительно снижает их интерес к занятиям.

В течение учебного года в оркестровом классе необходимо выучить 4-5 произведений. На занятиях оркестра большое внимание следует уделять развитию у учащихся навыков чтения нот с листа. В целях постепенного и планомерного развития этого навыка рекомендуется начинать работу с легких произведений, с минимальным количеством знаков альтерации и простым ритмическим рисунком.

При чтении нот с листа необходимо выполнять элементарные требования данной партитуры, чтобы получить правильное представление о содержании и форме исполняемого произведения. Важно

помнить, что количество проработанных произведений, их разнообразие по жанру, форме, фактуре и характеру имеет большое значение не только в расширении музыкального кругозора обучающихся, но и в развитии навыков чтения нот с листа.

Особое внимание требует разбор и разучивание полифонических пьес. Их исполнение имеет большое музыкально-воспитательное значение и способствует развитию слуховых представлений и музыкального мышления. Рекомендуется широко использовать в репертуаре оркестра богатейшую русскую подголосочную полифонию, а также произведения классиков и лучшие произведения современных композиторов.

Требования по годам обучения

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в досуговых учреждениях, домах детского творчества и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.

В оркестровой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества — оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Первый год обучения

Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного разбора оркестровых партий. Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям руководителя оркестра. Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном этапе. Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и заканчивать игру по дирижерскому жесту.

Примерный репертуарный список

1. О Sole Mio. Эдуардо ди Капуа
2. Наш край. Д. Кабалевский
3. Полюшко-поле. Л. Книппер.
4. Песенка о фонарике. Д. Шостакович
5. Бородино. Марш. Русская народная песня. Обр. С. Ганичева

Второй год обучения

Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры.

Формирование умения разучивать партии в группах однородных инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста и аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста.

Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах.

Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности.

Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.

Примерный репертуарный список

1. Военный марш. Соч. 51. Франц Шуберт
2. Вальс. Эдвард Григ.
3. П. Чайковский: Июнь. Баркарола. Инстр. Н. Иванова-Радкевича
4. Лунная рапсодия. Танго. О. Строк.
5. Джон Грей. Фокстрот. М. Блантер

Третий год обучения

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой партии. Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком. Знание основных схем дирижирования.

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое тяготение, мелодия, аккомпанемент). Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, артикуляция, тембровое сопоставление).

Примерный репертуарный список

1. Ах ты, степь широкая. Русская народная песня. Инстр. Л. Дунаева
2. Дуэт Прилепы и Миловзора (Мой миленький дружок...) из оперы «Пиковая дама». П. Чайковский
3. Выходной марш. Из кинофильма «Цирк». И. Дунаевский
4. Oblivion (танго). А. Пьяццолла
5. Интермеццо. Цветков В.
6. В ритме. Дж. Гершвин

Четвертый и пятый год обучения

Грамотное чтение нотных текстов по партиям. Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, артикуляционными приемами, рационального применения аппликатуры. Умение определять и преодолевать технические трудности в оркестровых партиях, проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого произведения. Умение начинать игру по аутфакту, выполнять динамику и изменения темпа по дирижерскому жесту. Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму построения. Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. Умение применять практические навыки игры на духовых музыкальных инструментах. Владение основными аппликатурными схемами. Понимать форму музыкального произведения. Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке руководителя оркестра.

Примерный репертуарный список

1. Ave Maria. F. Schubert
2. Вальс из телефильма «Петербургские тайны». О. Петрова, А. Петров. Инстр. А. Школяра
3. Кумпарсита (танго). Херардо Эрнан Матос Родригес.
4. Ария. Биберган В.
5. Играем диксиленд. Г. Хоубер
6. Lullaby of Birdland. George Shearing
7. Серенада лунного света. Гленн Миллер
8. Bach in Jazz. J. S. Bach. Arr. by Glenn Miller
9. Chattanooga Choo Choo. Harry Warren
10. Night in Tunissia. Аранж. С. Кириллова
11. Let's Rock! For Young Band. Michael Sweeney

Организация учебного процесса

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных классов.

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, особенно при отсутствии басовой группы. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией.

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные инструменты.

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуются исполнять в различных концертах.

Методические рекомендации

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций.

Педагогу по оркестру можно рекомендовать частично составить план занятий с учетом времени, отведенного на оркестр для индивидуального разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе работы с оркестром рекомендуется проводить репетиции в мелкогрупповых занятиях, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом.

Педагог должен иметь в виду, что формирование оркестра иногда происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в оркестре учеников разных классов (младшие — средние, средние — старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в оркестре.

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.

При выборе репертуара для оркестра педагог должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, ценность художественной идеи, качество инструментальной и переложений для конкретного состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная инструменталка — залог успешных выступлений.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали свои творческие

намерения, согласовывая их, друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.

Ознакомление с основами дирижерского искусства

Передать участникам свои исполнительские замыслы руководитель оркестра может с помощью различных средств. Такими средствами являются: речь, пение, проигрывание партий на одном из инструментов, специфический язык дирижерских жестов.

С помощью речи руководитель объясняет образно-смысловое содержание музыки, характер трактовки, силу звучания, указывает на допущенные ошибки и т. д., добиваясь точного выполнения своих творческих намерений и правильного воспроизведения нотного текста. Для большей убедительности он может напеть тот или иной отрывок или же сыграть его на инструменте. Это помогает быстрее достичь желаемого результата.

Основным средством общения дирижера с оркестром, как на репетиции, так и во время концертного выступления является язык дирижерских жестов. Каждое движение нужно научить понимать на двух-трех занятиях, повторяя по несколько раз. При этом обращать внимание на разницу между жестами, передающими различную по характеру, темпу, настроению и содержанию музыку. Когда оркестранты начнут достаточно уверенно зрительно воспринимать особенности жеста, чаще практиковать с ними игру по руке по несколько тактов из различных пьес, добиваясь точного одновременного вступления и соответствия исполнения музыки жесту дирижера.

Оркестрантов необходимо не только учить понимать указания дирижера, но и быстро выполнять их, помнить о них при исполнении музыки.

Методическая литература

1. Альбом пьес. Для духового оркестра художественной самодеятельности (после двух месяцев обучения). Сост. Ю. Губарев и П. Шпитальный
2. Альбом пьес. Для духового оркестра художественной самодеятельности (после одного года обучения). Сост. Ю. Губарев и П. Шпитальный
3. Духовой оркестр. Краткий очерк. В помощь руководителям художественной самодеятельности и преподавателям музыки в общеобразовательных школах. И. Губарев
4. Инструментоведение и инструментовка. Учебно-методическое пособие. Р. Петров, Б. Матякубов
5. Как организовать самодеятельный духовой оркестр. Пособие для руководителей. В. Рунов
6. Упражнения для оркестра. Настройки, гаммы, длинные ноты, упражнения
7. Школа игры для духового оркестра. Сост. Н. Михайлов, Е. Аксенов, В. Халилов, С. Суровцев, Д. Браславский
8. Лексика джаза. Методическая разработка. Е. Белый
9. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации
10. Чугунов Ю. Гармония в джазе
11. Фортунатов. Лекции по истории оркестровых стилей
12. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных ансамблей и ВИА
13. А.Продан. Краткая энциклопедия джаза и блюза (в 3-х частях)
14. Ю. Маркин. «Школа джазовой импровизации» (две части)
15. Ю. Саульский. «Аранжировка для биг-бенда»