

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»
для лиц старше 18 лет**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По предмету
Оркестр
(ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)**

Программа разработана зав. отделом Шалаевым Ф.В.,
обсуждена и одобрена на заседании духового отдела
МШ им. Н. А. Римского-Корсакова

Санкт-Петербург, 2016

Рассмотрено
Методическим советом школы
27.08.2016 г.,
протокол №2

Утверждаю
Директор
СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»


Орлова Т.Б.
Приказ №9-общ. от 05.09.2016



1. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Оркестр» - это предмет, который входит в основную часть учебного плана дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства.

Создание оркестрового коллектива является одной из первоочередных задач школы. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-технических условий реализации программ.

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных духовых 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.

2. Сроки реализации учебного предмета

По образовательной программе к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся с первого курса при наличии у них достаточной подготовки.

Срок обучения по программе составляет 5 лет.

3. **Объем учебной нагрузки и ее распределение**, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Оркестр»:

Срок обучения - 5 лет

Курс	1-5
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	396
Количество часов на аудиторные занятия	262,5
Количество часов на внеаудиторные занятия	175

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 1,5 часа в неделю.

4. **Форма проведения учебных аудиторных занятий:** групповая (от 12 человек). Продолжительность урока – 70 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета «Оркестр»

Цель предмета «Оркестр»:

· развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.

Программа направлена на решение следующих задач:

- применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, приобретенные в специальном классе;
- понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми группами;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в оркестре;
- 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;

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере оркестрового музицирования;

Учебный предмет «Оркестр» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность».

Предмет «Оркестр» расширяет границы творческого общения инструменталистов, привлекая к сотрудничеству исполнителей на различных инструментах. Обучение игре в оркестре способствует развитию эстетических вкусов, прививает практические знания и навыки, необходимые для участия в профессиональных коллективах и непрофессиональных творческих музыкальных коллективах. Занятия в оркестре – накопление опыта коллективного музицирования.

6. Методы обучения

Выбор методов обучения по предмету «Оркестр» зависит от:

- возраста учащихся;
- их индивидуальных способностей;
- от состава оркестра;
- от количества участников оркестра.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом оркестровых партий с использованием многообразных вариантов показа, знакомство с дирижерским жестом);
- объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые партии и попутно объясняет);
- репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых приемов по образцу преподавателя);
- частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи);
- демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся.)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – курсам. Каждый курс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Основные 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 курсов 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. O 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. Tango. Bstor Piazzolla Цветков В. Интермеццо.
5. В ритме. Дж. Гершвин

Четвертый 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 ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа по дирижерскому жесту. Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. Умение применять практические навыки игры на духовых музыкальных инструментах. Владение основными аппликатурными схемами. Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке руководителя оркестра.

Примерный репертуарный список

Ave Maria. F. Schubert

Вальс из телефильма «Петербургские тайны». О. Петрова, А. Петров. Инстр. А. Школяра Кумпарсита. Танго. Херардо Эрнан Матос Родригес. Биберган В. Ария.

Играем диксиленд. Г. Хоубер

Lullaby of Birdland. George Shearing

Серенада лунного света. Гленн Миллер

Bach in Jazz. J. S. Bach. Arr. by Glenn Miller

Chattanooga Choo Choo. Harry Warren

Night in Tunisia. Аранж. С. Кириллова

Let's Rock! For Young Band. Michael Sweeney

Пятый год обучения

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 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

Ах ты, степь широкая. Русская народная песня. Инстр. Л. Дунаева

Бородино. Марш. Русская народная песня. Обр. С. Ганичева
Полюшко - поле. Л. Книппер
П. Чайковский Времена года. Соч. 37. Из фортепианного цикла. "Баркаролла"
Выходной марш. Из кинофильма Цирк. И. Дунаевский
Играем диксиленд. Г. Хоубер
Кумпарсита. Танго. Херардо Эрнан Матос Родригес.
Лунная рапсодия. Танго. О. Строк
Неудачное свидание. О. Цфасман. Инстр. Е. Доненко
Серенада лунного света. Гленн Миллер
В ритме. Дж. Гершвин
Bach in Jazz. J. S. Bach. Arr. by Glenn Miller
Let's Rock! For Young Band. Michael Sweeney
Lullaby of Birdland. George Shearing
Night in Tunissia. Аранж. С. Кириллова

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатами освоения программы должен быть комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно:

- знания оркестрового репертуара для духовых или ударных инструментов, в том числе инструментов эстрадно-джазового оркестра;
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло, в оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
- умения грамотно исполнять партию в оркестре;
- умения самостоятельно разучивать оркестровые партии различных жанров и стилей;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложных партий;
- навыки публичных оркестровых выступлений.

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных заведений.

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В программе обучения оркестра используются две основные формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.

Методы текущего контроля

- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- контрольный урок в конце каждой четверти.

Виды промежуточного контроля

- переводной зачет при переходе в следующий класс и по окончании освоения предмета.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний оркестровых партий. При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях коллектива.

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;
- оценка на зачете по сдаче партий;
- другие выступления ученика в течение учебного года.

Критерии оценок

По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:

5 (отлично) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в оркестровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех концертах коллектива;

4 (хорошо) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей программы при недостаточной проработке трудных технических фрагментов, участие в концертах оркестра;

3 (удовлетворительно) – нерегулярное посещение занятий по оркестру, пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи партий;

2 (неудовлетворительно) – пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт;

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить работу учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Методическое обеспечение учебного процесса

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 рекомендуется исполнять в различных концертах.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания 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. Учебным планом также предусмотрены сводные репетиции.

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 курсов (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 инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная инструментовка – 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.

Списки рекомендуемой учебной и нотной литературы

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"