

Санкт-Петербургская
городская детская
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени С. С. Ляховицкой

**Программа учебного предмета
«Коллективное музицирование»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»**

2012

<p>Рассмотрено Методическим советом образовательного учреждения</p>	<p>«Утверждаю» Директор Климовская Н. П.</p> <p>Подпись</p>
<p>дата рассмотрения 28.08.2012</p>	<p>дата утверждения 01.09.2012</p>

Разработчик – Шелковникова М.Б., преподаватель
струнного отдела ГорДМШ

Рецензент – Никитина Н.Е., старший преподаватель
струнного отдела ГорДМШ

Рецензент – Гуревич Л.Н., старший преподаватель
Санкт-Петербургского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и соответствует Федеральным государственным требованиям (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в учебном процессе.

Программа «Коллективное музицирование» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие учащегося, на создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой и оркестровой), самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.

Несмотря на то, что основная роль в формировании исполнителя-инструменталиста принадлежит, безусловно, педагогу специального класса, занятия в классах коллективного музицирования являются необходимым дополнением, воспитывающим те профессиональные элементы, которые невозможно охватить в специальном классе. Ансамбль музыкальной школы призван открыть перед юным музыкантом многообразие выразительных возможностей инструмента, заинтересовать его и привлечь к коллективному творчеству.

Искусство игры в ансамбле требует любви и заинтересованности, огромного разнообразия тонких навыков и специального умения. Все это не появляется в учениках само собой, а нуждается в воспитании, и чем с более раннего периода времени обучения, тем лучше. Несомненно и то, что в ансамбле должны участвовать лишь учащиеся с организованным и налаженным игровым процессом. Опять же, в отличие от специального класса, в условиях ансамбля необходимая законченность исполнения должна проявиться не в результате длительного разучивания, а на основе грамотности исполнителя, его владения инструментом и умения играть по нотам. Именно в связи с этой необходимостью методическим советом школы было принято решение о введении в младших классах предмета «коллективное музицирование», который обеспечивает будущим оркестрантам постепенный, логически выверенный и продуманный подход к такой сложной форме творчества, как оркестровая игра.

Игра в ансамбле требует хорошо выверенных интонации и ритма, качественно выстроенного ансамбля, идентичных штрихов и аппликатуры. Именно эти проблемы, как секреты высокого профессионального мастерства и музыкального вкуса, приоткрываются учащимся в классе коллективного музицирования. И ребенок садится

в оркестр технически и морально подготовленный, понимающий руку и требования дирижера, открытый новым высокохудожественным познаниям.

Учебный школьный ансамбль и оркестр являются необходимыми звеньями в цепи качественного обучения юного музыканта. Поэтому в работе между руководителями коллективов и педагогами оркестрового отдела необходимы взаимопонимание и согласованность. Руководитель ансамбля, как и дирижер струнного оркестра, должны быть в курсе занятий, успехов и проблем своих юных учеников, а педагоги – инструменталисты обязаны интересоваться тем, что происходит в классах ансамблевого музицирования. На школьные коллективы это всегда производит самое благоприятное воздействие.

Данная программа предусматривает последовательное овладение навыками коллективного ансамблевого музицирования, ознакомление учащихся с эпохами и стилями музыкального наследия, гармоничное развитие приобретаемых навыков.

Программа ориентирована на:

- воспитание интереса к ансамблевой игре в каждом учащимся и вовлечение его в общий исполнительский процесс;
- формирование художественного вкуса учащихся;
- умение воспринимать достижения в области культуры и искусства, оценивать их и воспринимать как важную часть своей духовной жизни;
- приятие и уважение духовных и художественных ценностей разных народов;
- отработку навыков производственной дисциплины, основы рабочей обстановки творческого коллектива;
- приобретение базовых навыков, умений и знаний, позволяющих одарённым детям продолжить музыкальное образование в средних специальных учебных заведениях.

Важной стороной данной программы является развитие личностных качеств учащихся, а именно:

- содействие наиболее разностороннему музыкальному развитию, включающему умение слушать и слышать партнеров;
- умение давать правильную оценку результату своего вклада в коллективный труд;

- развитие личной ответственности за публичные выступления коллектива;
- умение осознавать причины успехов и неудач своей и общей творческой и учебной деятельности;
- умение работать со сверстниками, уважать их взгляды и мнения.

Минимум содержания по ФГТ предполагает целостное художественно-эстетическое развитие личности, приобретение музыкально-исполнительских умений и навыков и теоретических знаний.

Срок реализации программы.

Коллективное музицирование входит в раздел «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» вариативной части общеобразовательной программы. Срок реализации программы коллективное музицирование – 2 года, в период с третьего по четвертый класс.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию предмета, следующий:

- аудиторная нагрузка - 66 часов
- объём самостоятельной работы - 33 часа
- максимальная учебная нагрузка - 99 часов

Аудиторная нагрузка обучающегося в неделю составляет 1 час. Объём самостоятельной работы в неделю – 0,5 часов. Максимальная учебная нагрузка обучающегося в неделю составляет 1,5 часа.

Форма проведения занятий – мелкогрупповая.

Цели и задачи учебного предмета.

Школьный ансамбль это та учебная форма, которая призвана как можно ближе подойти к профессиональному образцу. Работа в большом коллективе всегда начинается с дисциплины, и ансамбль в этом не исключение. Понятно, что содержание и режим работы школьного ансамбля сильно отличаются от практики профессиональных коллективов подобного плана, но такие элементы, как дисциплина, организация и поддержание рабочей обстановки, стремление к совершенствованию, ответственность за публичные выступления, следует воспитывать в учениках самым серьезным образом. Осознание того, что пропуски занятий, опоздания, невнимание во

время занятий наносят ущерб работе, должно породить в каждом учащемся чувство личной ответственности.

Очень важными для коллектива становится своевременное приготовление к началу занятий. Так же отсутствие тишины на репетициях лишает работу ансамбля продуктивности, поэтому самым важным становится умение педагога приучить детей слушать друг друга и все замечания руководителя в то время, пока сами они не играют. Очевидно, что при игре в ансамбле расширяется круг знакомых и друзей, и уже одно это делает подобные собрания желательными и интересными для детей. Так же их безусловно увлекает то, что каждый осознает свой личный вклад в создание особой ансамблевой звучности. В связи с этим руководителю следует заботиться о том, чтобы на всех стадиях работы детьми ощущалась и осознавалась художественная цель, увлекающая и скрепляющая коллектив.

Очень важно, чтобы форма обращения руководителя с ансамблем была дружественной. Юные ансамблисты должны чувствовать, что их уважают, им доверяют, но от них и требуют. Лучшая основа таких сложных отношений, это дружеская требовательность и справедливая строгость. Чрезмерная официальность руководителя в обращении с юными исполнителями не привлекает их к процессу, а скорее отвращает от занятий. Руководитель ансамбля должен четко осознавать, чего он хочет и чего можно достичь в работе с конкретным коллективом – тогда он всегда будет понят юными исполнителями. Живой темп работы содействует заинтересованности детей и развивает в них профессиональные навыки. Всегда более действенны лаконичные замечания, нежели пространные объяснения; очень полезны живые показы и образные ассоциации.

Следует также развивать и поощрять любознательность детей, рассказывая им об исполняемых произведениях, об их авторах, стиле и музыкальной форме. Следует научить детей применять знания, полученные в теоретических классах, в своей исполнительской практике.

Один из самых необходимых элементов в воспитании юных музыкантов – это итоговое публичное выступление, публичное исполнение выученного репертуара. Это наиболее показательная форма проверки ученика, его способностей, выдержки, владения инструментом. Известно, что концертная обстановка по-разному действует на юных исполнителей. На одних – положительно, выступление способствует творческому подъему, яркости исполнения, не нанося вреда технической стороне. На других учащихся концертная обстановка действует обратным образом, вызывая страх и эмоциональную скованность, приносит ущерб качеству исполнения. Очень важно, чтобы выступление ученика было успешным, приносило радость и стимулировало его дальнейшую работу. В этом аспекте много пользы приносит именно коллективное

выступление на эстраде, ибо оно не приносит в детские души боязнь, не развивает комплексов и моральных травм. Потому успешная работа в ансамблевом коллективе способствует и личностной сценической раскрепощенности, приобретению правильного отношения к выходу на эстраду, развитию артистизма и свободы исполнения.

Количество выступлений ансамбля в течении учебного года зависит от его профессионального состояния. Если состояние ансамбля позволяют – есть достаточная сыгранность, навыки ансамблевой игры, накопленный репертуар, хороший строй, то возможны более частые выступления. Однако одно итоговое выступление во втором полугодии учебного года является абсолютно необходимым. Здесь надо понимать, что с детским коллективом недопустимы авралы и работа наспех. Дети должны понимать, что выступление на концерте требует тщательной подготовки и быть спокойно-уверенными в положительном результате и успехе у слушателя своего творчества.

Содержание учебного предмета

Как уже говорилось выше, методическим советом школы было принято решение о введении в младших классах предмета «коллективное музицирование», который обеспечивает будущим оркестрантам постепенное овладение навыками и секретами оркестровой игры.

Приходя в класс специального инструмента, ученик с первых шагов начинает погружаться в секреты ансамблевого исполнительства: с первого класса в нашей школе предусмотрен предмет «ансамбль», где ученики познают начальные навыки группового музицирования в дуэтах, а чуть позже в трио и квартетах разнообразного состава. Поэтому в класс большого ансамбля ребенок приходит уже частично подготовленный, знакомый с особенностями партнерской игры, некоторым музыкальным наследием, стилями и жанрами. Класс коллективного же музицирования призван, прежде всего, наработать в учениках такие навыки и умения, которые позволят им уверенно сесть за пульт школьного оркестра.

Игра в ансамбле повышает мотивацию к обучению, учит анализировать своё и чужое исполнение, заставляет ученика лучше слушать себя, развивает слух, музыкальную координацию и память, формирует эстетическое чувство и вкус.

К третьему классу учащиеся уже неплохо разбираются в размерах и ритмических фигурах. Они играют штрихами детаще, легато, мартле, знают диезные и бемольные тональности, владеют минимум тремя первыми позициями. Партии разбираются в классе с педагогом, затем отрабатываются дома. На уроке учащиеся исполняют свои партии и знакомятся с партиями партнёров. Произведения в классе коллективного музицирования даются легче специального репертуара.

Формой промежуточной аттестации для класса коллективного музицирования, методическим советом школы выбран *зачет по сдаче ансамблевых партий*. Такая форма позволяет выявить профессиональный рост каждого участника коллектива, его индивидуальные успехи, отношение к совместному творчеству и личный вклад в общий труд.

Годовые требования:

- 5-6 разнохарактерных пьес

Промежуточная аттестация:

Зачет по сдаче ансамблевых партий (6,8)

Произведения, подготовленный для итогового публичного исполнения

Репертуарный список:

1. В.А.Моцарт «Пантомима»
2. Д.Шостакович «Гавот»
3. С.Прокофьев «Марш» из сюиты «Летний день»
4. Хромушин «Играем свинг»
5. Яньшинов «Прялка»
6. Г.Муффат «Сарабанда и гавот»
7. Н.Ган «Раздумье»
8. Шуберт «Вальс», «Музыкальный момент»
9. Глазунов «Антракт» из балета «Раймонда»
10. М.Глинка «Андалузский танец»
11. А.Дворжак «Юмореска»
12. Бах-Гуно «Аве Мария»
13. П.И. Чайковский «Вальс» из «Спящей красавицы»
14. А.Хачатурян «Вальс» к драме «Маскарад»
15. С.Прокофьев «Гавот» из «Классической симфонии»
16. Ф.Шуберт – Ф.Крейслер «Балетная музыка» из «Розамунды»
17. Д.Шостакович «Романс»
18. Ц.Кюи «Восточная мелодия»
19. С.Рахманинов «Элегия»

20. Власов «Мелодия»

21. Свиридов «Вальс» из кинофильма «метель»

22. Ребиков «Вальс» из оперы-сказки «Ёлки»

Требования к уровню подготовки обучающихся по классу коллективного музицирования.

- наличие у учащегося интереса к музыкальному коллективному музицированию, совместному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс ансамблевых знаний, умений и навыков, позволяющий достигать убедительной интерпретации авторского текста;
- знание ансамблевого скрипичного репертуара, включающего произведения различных стилей и жанров;
- знание специальной терминологии;
- навыки чтения с листа в ансамбле;
- умение использовать средства музыкальной выразительности, анализировать исполняемые произведения;
- умение использовать различные виды техники в сфере ансамблевого исполнительства;
- знание методики разучивания произведений, приёмов работы над ними индивидуально и в ансамбле;

- наличие творческой инициативы и личностной ответственности
- наличие навыков репетиционной и концертной практики;
- накопление ансамблевого репертуара.

Формы и методы контроля, система оценок.

Важной частью учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащегося. Каждый из видов этого контроля имеет свои цели, задачи и формы.

1. Текущий контроль:

Осуществляется преподавателем, ведущим предмет, регулярно в аудиторное время. На основании результатов выводится четвертная оценка (оценивается по 5-ти бальной шкале).

2. Промежуточная аттестация:

Определяет успешность развития учащегося по данному предмету, усвоения им образовательной программы на определённом этапе обучения: публичное исполнение программы в присутствии комиссии (в данном случае индивидуальная сдача партий), с методическим обсуждением рекомендательного характера (отзыв), и определение комиссией соответствия уровня подготовки ученика сообразно внесению личного вклада в процесс коллективного творчества. Оценивание происходит по 5-ти бальной шкале.

Содержание промежуточного контроля

1. Концерты коллектива на различных школьных мероприятиях (учебных, тематических и отчетных концертах)

Программа

2 – 3 произведения по выбору руководителя

Сроки 5,6,7,8 полугодия

Оценка ОТЗЫВ

2. Концерты коллектива на внешкольных мероприятиях (тематических и шефских концертах)

Программа произведения по выбору руководителя или заявкам принимающей организации

Сроки 5,6,7,8 полугодия

Оценка ОТЗЫВ

3. Промежуточная аттестация 3 - 4 классы

Программа индивидуальная сдача партий

Сроки 6, 8 полугодия

Оценка по 5-ти бальной шкале

4. Итоговое публичное исполнение программы 3-4 классы

Программа 2 – 3 произведения по выбору руководителя

Сроки 6, 8 полугодия

Оценка ОТЗЫВ

Фонд оценочных средств

Преподавателем отдела разработан фонд оценочных средств, утвержден методическим отделом школы.

Фонд оценочных средств предполагает наличие единых требований и максимальное обеспечение объективности при обсуждении результата работы учащихся и педагога.

В период обучения в мелкогрупповом ансамбле важнейшим является формирование исполнительских навыков, воспитание слуха и чувства ритма, навыков точного прочтения и воспроизведения текста, эмоциональной отзывчивости, самоконтроля и внимательности. В дальнейшем наряду с исполнительской грамотностью все большую ценность приобретают художественная цельность, выразительность исполнения, жанровая точность, и выдержанность по форме и стилю произведения.

Общими требованиями для всех классов являются:

- 1.чистота интонации
- 2.ритмическая точность
- 3.соблюдение темпа и динамики
- 4.эмоциональная составляющая
- 5.соблюдение стилистики и жанра произведения
- 6.цельность формы
- 7.осознанная ансамблевая игра, чувство партнера
- 8.качество звукоизвлечения
- 9.технически точное исполнение

Наивысшим баллом (по 5-ти бальной системе) оценивается качественное исполнение, высокое в художественном и эмоциональном отношении.

Несоблюдение любой из позиций снижает оценку.

Оценка выставляется по факту исполнения. Индивидуальные успехи учащихся и их личностные особенности оцениваются в текущей успеваемости.

Методическое обеспечение учебного процесса:

Обучение в классах группового ансамбля играет важную роль в формировании исполнителя-инструменталиста, являясь необходимым дополнением к занятиям по специальности, воспитывающим те профессиональные элементы, которые невозможно охватить в специальном классе. Струнные инструменты требуют обладания обостренным музыкальным слухом и тонким художественным воображением. Активная работа слуха, воображения и осязания позволяет эффективно пробуждать, развивать и совершенствовать эмоциональную и духовную сферу жизни ребенка.

Воспитания чувства ансамбля в детском школьном ансамбле требует от руководителя и дирижера не меньшего внимания, чем интонация и ритм. Нельзя допускать неритмичного и фальшивого исполнения, но не менее важным является и игра «вместе». Недопустима так же игра, когда одна группа заглушает другую. Однако игра «вместе» - это только начало ансамбля, его первые шаги. В идеале под ансамблем следует понимать такое звучание коллектива, когда слушателю становится ясна вся многоплановость музыкального произведения: его основная мелодия, подголоски, гармоническое сопровождение, украшения и.т.д. В классе коллективного музицирования слух исполнителей должен развиваться в такой степени, чтобы каждый участник был в состоянии сочетать свою игру с игрой других участников коллектива. Добиваться такой организации ансамбля возможно только при условии хорошего, качественного знания каждым исполнителем своей партии. Важным условием является установление единых штрихов и аппликатуры. Можно смело сказать, что основными факторами в вопросе ансамбля являются игра вместе и выстраивание звучности коллектива, основанной на авторских обозначениях.

При всем многообразии мировой ансамблевой литературы, выбор репертуара для школьных коллективов представляет особые трудности. Репертуар должен быть содержателен, понятен и интересен детям, разнообразен по стилю. Он должен быть призван обогатить художественный вкус, а по техническим сложностям не достигать пределов возможностей учащихся. Библиотечный фонд школы имеет достаточное количество нотного материала, предназначенного для работы в ансамблевом классе.

Для обеспечения высокого качества образования и его привлекательности для учащихся и их родителей, школа создает и поддерживает комфортную развивающую образовательную среду:

-обучение в доброжелательной и творческой атмосфере, построение программы с учетом индивидуального развития и особенностей учащегося;

-выявление и развитие одаренных детей в области музыкального искусства;

-совместные выступления с учащимися других отделов;

-вовлечение родителей в обучающий процесс с целью их заинтересованности результатом и оказания помощи в домашней работе;

-использование образовательных технологий, основанных на лучших достижениях образования в сфере искусства;

-творческие вечера;

-посещение концертов с преподавателем и соучениками;

-прослушивание высокохудожественных записей лучших представителей ансамблевого струнного искусства – из школьного фонда и коллекций преподавателей;

-записи уроков и выступлений учащихся с последующим разбором;

-культурно-просветительская деятельность (дни открытых дверей, совместные мероприятия с другими учебными или просветительскими учреждениями, шефская деятельность).

Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» по специальности МЕЛКОГРУППОВОЙ АНСАМБЛЬ предполагает следующее количество часов:

класс	Максимальная нагрузка	Часы в неделю	Самостоятельная работа
3-й	1,5	1	0,5
4-й	1,5	1	0,5

Самостоятельная работа учащегося также сопровождается методическим обеспечением:

-подробным объяснением технических и художественных задач исполняемого репертуара и способов их решения и проработки;

-обоснованием времени, затрачиваемого на выполнение заданий;

-рекомендациям по прослушиванию и просмотру записей с последующим анализом;

-дополнительным учебным материалом.

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

Список литературы

Чернов А. Как слушать музыку, – Л., 1961.

Барсова И.А. Книга об оркестре, – М., 1978.

Ауэр Л. Интерпретация произведений скрипичной классики, - М., 1964.

Модр А. Музыкальные инструменты, - М., 1959.

Видор Ш. Техника современного оркестра, - М., 1938.

Румшевич Д.А. Симфонический оркестр в ДМШ, - Л., 1973.

Шохман Г. О личном отношении к исполняемому, - Советская музыка №2, 1973.

Ямпольский А. О методе работы с учениками, - М., 1968.

Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении, - Музыкальное исполнительство. Вып.9. М., Музыка, 1976.