

СОГЛАСОВАНО
протокол № 1
педагогического совета
от «23» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«ДМШ им. Р.М. Глиэра»
_____ И.С. Крячкова
«23» августа 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**
(срок обучения 5 лет)
(с дополнительным годом обучения 6 класс)

Предметная область
ПО.01. Музыкальное исполнительство

**Рабочая программа по учебному предмету
В.01. УП.03 Оркестр**

Разработчик:
Васильев Михаил Витальевич
преподаватель по классу кларнета,
руководитель духового оркестра
ДМШ им. Р.М, Глиэра

г. Калининград, 2023 год

Структура программы учебного предмета «Оркестр»

1. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебной нагрузки*

2. Содержание учебного курса

3. Формы подведения итогов реализации программы

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

5. Методические рекомендации преподавателям

6. Примерный концертный репертуар оркестра

7. Список литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Оркестр» (далее - программа) входит в структуру дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета «Оркестровый класс», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).

Программа по учебному предмету «Оркестр» является вариативной частью дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства «Духовые и ударные инструменты».

Оркестровый класс - учебный предмет, который может входить в вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.

Учебный предмет «Оркестр» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства «Духовые и ударные инструменты».

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей образовательного учреждения. 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 оркестровых инструментах (струнных, ударных, духовых).

Сроки реализации учебного предмета «Оркестр» для детей, поступивших в ДМШ им. Р.М. Глиэра в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года (со второго класса).

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год (6 класс).

Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра.

Выбор методов обучения по предмету «Оркестр» зависит от:

- возраста учащихся;
- их индивидуальных способностей.

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

- словесный (рассказ, объяснение);
- метод показа;
- посещение концертов;
- прослушивание записей других исполнителей.

Предложенные методы работы с оркестром духовых инструментов в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях оркестрового исполнительства на духовых и ударных инструментах.

Объем учебной нагрузки

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестр» -2- часа в неделю, в соответствии с учебным планом.

Срок обучения/ Вид учебной нагрузки	2-5 классы	6-й класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	396	82,5
Количество часов на аудиторные занятия	264	66
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	132	16,5
Консультации (с 3 класса)	36	12

Учебным планом определяется время, необходимое для планомерной и целенаправленной работы оркестрового класса.

Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы могут предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных ФГТ на консультации).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

В этом периоде обучения у обучающихся зачастую происходит формирование дальнейших интересов учащихся – либо они занимают позицию профессиональной направленности, либо продолжают обучение в музыкальной школе, в связи с возможностями дополнительного эстетического развития.

С учетом этого данная программа является двунаправленной, педагогу предоставляется возможность удовлетворить образовательные потребности всего контингента учеников.

С профессионально направленным учащимся педагог посредством оркестрового музицирования может вырабатывать необходимые музыканту качества сценической выдержки, уверенности, развивать слух, накапливать репертуар, воспитывать музыкальный вкус, то с учащимся эстетического

направления это будут занятия, прежде всего, воспитывающие любовь к музыке, чувство ансамбля, такие занятия дадут ему возможность выступать на сцене.

Усложнение репертуара для одних учащихся может сочетаться с написанием индивидуальных упрощённых партий для других.

Перед началом разучивания произведения важно его прослушать (по возможности в оригинальном варианте звучания), познакомить учащихся с автором и его творчеством, стилевыми и жанровыми особенностями произведения, его характером; рассказать историю его создания.

Поставить задачи и зафиксировать внимание участников на важнейших сторонах исполняемого текста: тональность, размер, динамические оттенки, элементы агогики, темп, ритмический рисунок и т.д.

На следующем этапе работы следует добиваться:

- синхронности звучания при одновременном взятии звука.
- равновесия в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.
- передачи мелодической линии от одного голоса к другому.
- ощущения общего чувства ритма и ансамблевой игры.
- ответственности за исполняемую партию.

Для разнообразия занятий можно использовать на уроке чтение с листа лёгких произведений с небольшим количеством знаков и простых по строению.

При исполнении музыки участники оркестра должны слышать и понимать характер музыкального произведения: выразительность основной мелодической линии, подголосков, роль аккомпанемента; выполнять указания автора и поставленные задачи руководителя.

Работа над сценическими навыками.

Необходимо приучать своих воспитанников к самостоятельности: как выйти на сцену, сесть или играть стоя, как определиться с началом игры, кто даёт темп, кто незаметным движением головы в процессе игры даёт начало своего соло.

Следует помнить, что от частого исполнения на сцене произведение может стать «заигранным»: оно начинает звучать автоматически, не музыкально. В таком случае это произведение необходимо повторно пройти в репетиционное время – «открыть» его для себя заново.

Следует заметить, что в сложившемся коллективе необходим лидер, который помогает в решении многих проблем. Участники оркестра должны всегда помогать друг другу, например, при транспортировке инструментов.

Концертное выступление (заключительный этап) и его требования.

Пьесы, планируемые на концертные выступления, должны быть тщательно подготовлены. Если они слабо выучены, игра может быть сбивчивой, а это в свою очередь не приносит эмоционального удовлетворения детям и руководителю. Перед концертным выступлением не имеет смысла проводить продолжительные репетиции, это вызывает усталость у детей.

После концертного выступления необходимо проанализировать исполнение,

вскрыть недостатки и выяснить их причины. Отметить положительные моменты и отрицательные.

Концертная деятельность

Составляя программу предстоящего концерта, необходимо учитывать многие моменты и, прежде всего, восприятие слушателя, т.е. программа выстраивается таким образом, чтобы интерес слушателя возрастал. Номера программы располагаются по контрасту: стилевому, жанровому, темповому, динамическому и т.д. Желательно для разнообразия программы включать вокальные номера. Начало и окончание концерта должны быть наиболее впечатляющими по восприятию.

Качество исполнения является необходимым условием участия в концертной программе. Неподготовленные, слабые номера не могут включаться в концерт. Это не приносит морального удовлетворения исполнителям и серьезно снижает общее впечатление у слушателей.

Следует заметить, что репетиционная работа должна обязательно завершаться концертными выступлениями, которые являются результатом, итогом всей предыдущей работы. Постепенно у учащихся формируются навыки подготовки к концертным выступлениям: концентрация сил и внимания, умение эмоционально настраиваться перед выступлением, направленность на результат – выразительное исполнение программы.

На больших сводных концертах, когда участники ансамбля довольно долго ожидают свой очередной номер выхода на сцену, необходимо занять детей, чтобы они спокойно ожидали своего выступления.

Произведения на сцене исполняются только наизусть в отличие от репетиций, где работа идет обязательно по нотам.

Принципы подбора репертуара

Новизна и актуальность программы проявляется, прежде всего, в подходе к репертуару.

Во-первых, репертуар для оркестра подбирается интересным по содержанию и доступным по техническим трудностям и включает произведения русской и зарубежной классики, обработки народных песен.

Во-вторых, ежегодная ротация участников оркестрового коллектива в связи с уходом из него выпускников и пополнением из новых учащихся, обуславливает *принципы формирования репертуара оркестра*:

- сохраняется часть старого репертуара за предыдущие годы, наиболее удачные произведения, которые нужно заново учить с новенькими
- каждый год репертуар обновляется 3-4-мя новыми произведениями.

Форма организации занятий представляет собой урок, где ансамблевые произведения исполняются либо вместе с педагогом, либо вместе с другими учащимися. В оркестре даже дети со слабым или начальным уровнем подготовки чувствуют себя в ансамбле увереннее, и для них возможно создание упрощённой партии. Поэтому одной из важных форм работы можно считать регулярные концертные выступления оркестра.

Внеурочная форма работы обязательно должна включать в себя посещение ансамблевых и оркестровых концертов, прослушивание музыки в записи и видео - варианте.

3. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

В программе «Оркестр» 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:

- контрольный урок переходе в следующий класс и зачёт итоговый 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.

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации.

Критерии оценки качества исполнения

В «ДМШ им. Р.М. Глиэра» установлена следующая система оценок: в рамках текущей и промежуточной аттестации - пятибалльная система с использованием коэффициентов «+» или «-»: «5+», «5», «5-», «4+», «4», «4-», «3+», «3», «3-», «2», а также зачётная.

При выставлении оценки учитываются возрастные и индивидуальные особенности ученика, продолжительность срока обучения ребенка на музыкальном инструменте, учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.

Оценка 5+ ставится за неординарно яркое, артистичное, технически совершенное исполнение программы повышенного уровня сложности. В интерпретации произведений должны присутствовать высокая стилистическая культура и творческая индивидуальность исполнителя.

Оценка 5 ставится за артистичное, интонационно чистое, технически

качественное, художественно осмысленное исполнение, стилистически грамотное.

Оценка 5- ставится за артистичное, стилистически грамотное и прослушанное исполнение программы с незначительными погрешностями технического характера (связанными с волнением). В интерпретации произведений допускаются недочёты, не нарушающие в целом основной художественной идеи.

Оценка 4+ ставится за качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, не отличающейся технической сложностью, но привлекающей продуманной сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений.

Оценка 4+ может быть поставлена за достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы, при наличии моментов звуковой и технической погрешностей стилистического характера (метроритмической неустойчивости).

Оценка 4 ставится за качественное исполнение с небольшими недочетами в техническом и художественном плане и некоторыми интонационными погрешностями.

Оценка 4- ставится за ограниченное в музыкальном отношении исполнение программы. Оценкой 4- может быть оценено выступление, в котором отсутствовала исполнительская инициатива при наличии достаточной стабильности игры и наоборот.

Оценка 3+ ставится за технически некачественную игру без проявления исполнительской инициативы при условии исполнения произведений, соответствующих программным требованиям. Оценкой 3+ может быть оценена игра, в которой отсутствует стабильность исполнения, но просматривается какая-то исполнительская инициатива, выстроенность формы.

Оценка 3 ставится в случае исполнения программы заниженной сложности без должного исполнительского качества; также оценкой 3 оценивается достаточно музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных требований.

Оценка 3- исполнение с большим количеством недочетов (интонационная неустойчивость, недоученный текст, слабая техническая подготовка, низкий художественный уровень, и т.п.)

Оценка 2 ставится в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном уровне. Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного невыполнения домашнего задания, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

По окончании реализации учебного предмета «Оркестр» качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении: «5» («Отлично»), «4» («Хорошо»), «3» («Удовлетворительно»), «2» («Неудовлетворительно»); результат заносится в свидетельство.

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 партий в программе, участие в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи партий;

2 (неудовлетворительно) – пропуски репетиций без уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, не допуск к выступлению на отчётный концерт;

«зачет» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. Данная система оценки качества исполнения является основной.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом занятий в оркестровом классе является такое освоение навыков игры коллективного музицирования, освоения репертуара и сценического мастерства, которое проявляется:

- в успешных выступлениях в концертах школы, для родителей и общественности города
- в участии и победах в музыкальных фестивалях и конкурсах областного, регионального, всероссийского и международного уровней
- в интересе к дальнейшему участию в концертной деятельности вне школы
- сформированности этических и эстетических ориентиров, духовно-нравственных ценностей. В интересах целесообразности и удобства работы с программой содержание курса объединено с репертуарным списком.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

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 ведётся 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. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведёт к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

Репертуарный список не является исчерпывающим. 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.

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов духового отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведёт к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников.

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

В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений целесообразна организация разучивания оркестровых партий с помощью педагогов духового отдела.

6. ПРИМЕРНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ РЕПЕРТУАР ОРКЕСТРА

1. Х. Глюк «Гимн»;
2. И. Штраус «Персидский марш»;
3. Ф. Шуберт «Музыкальный момент»;
4. Якоб де Хаан «Парк королевских мелодий»;
5. Е. Дрейзен «Берёзка»;
6. Д. Колдиц «Барабан и оркестр»;
7. Р.Н.П. «Вдоль по Питерской»;
8. Ф.Гендель «Радуйтесь трубы»;
9. Адомсон «Панарама Бразилии»;
10. М.Манчестер «Come in from the rain»;
11. Из реп. Д.Руссоса «Навсегда»;
12. М.Глинка «Патриотическая песня»;
13. Х.Хенкок «Человек-арбуз»;
14. В.Шаинский «Дважды-два четыре»;
15. Дж.Гершвин Strike up the band;
16. Л. Бонфа «Босса-нова»;
17. М. Глинка «Марш Черномора»;
18. Р.Н.П. «Калинка»;
19. Р.М. Глиэр «Гимн Великому городу»;
20. АВВА Gold arr. Ron Sebregts;
21. А. Александров Гимн России;
22. М. Блантер «В городском саду»;
23. М.Глинка «Славься»
24. Б. Окуджава «Нам нужна одна победа»
25. Д. Беккер «Рок-балеро»
26. П.И.Чайковский «Пляска скоморохов»
27. Г. Свиридов «Вальс», «Военный марш»

28. Д.Шостакович «Полька»

29. А. Хачатурян «Вальс»

НАИЗУСТЬ (для участия в шествиях):

24. В.Шаинский «Весёлый марш»;

25. Обр. В.Волкова «Егерский марш»;

26. А. Петров «Гусарский марш»;

27. Старинный марш Печёрского полка;

28. М.Тамашюнас «Радость».

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М., Л.: Музыка, 1973.

2. Бородинов А. «Инструментовка в детском оркестре» - М., 1998

3. Барина М.Н. О развитии творческих способностей ученика. - М., 1961.

4. Беркман Т.Л. Исполнительское творчество в художественном воспитании детей. Известия АПН РСФСР. - 1947.-№11. - С.91-97.

5. Берхин Б.Г. Психолого - педагогическая специфика художественного образования школьников. Педагогика. - 1995. - №2. - С.42-45.

6. Бублей С.П. Детский оркестр. - Л., 1983.

7. Глинка М.И. Автобиография. Заметки об инструментовке. - М.; Л., 1937.

8. Куус И. «Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся», - М., 1981

9. Казарцева О.С. Как стать хорошим педагогом? Народное образование. - 1999. - №1-2. - С.211-216.

10. Лук А.Н. Психология творчества. - М., 1978.

11. С. Сондецкис «Из опыта работы с детским оркестром», - М., 1985

12. Сайклер Э.С. Творческое музицирование - Основная тенденция музыкального воспитания XX века. Музыкальное воспитание в современном мире. - М., 1973. - С.314-318.

13. Толстой Л.Н. Общие замечания для учителей. Педагогические сочинения. - М., 1953. - С.338-343.

14. Мордюкович Л. «Детский музыкальный коллектив» - М., 1996

15. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. М., 2001.

16. Соколов А.П. Практическое руководство любительскими эстрадными и джазовыми оркестрами. М., 2004.

Список дополнительной рекомендуемой методической литературы

Аксенов Е., Браславский Д., Суровцев С., Михайлов Н., Халилов В. Школа игры для духового оркестра. - М., 1989.

Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. - Изд. 2-е, испр. Л.: Музыка, 1979.

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. - М.-Л.: Музыка, 1947.

Власов В. О работе дирижера на репетициях // Музыкальный альманах. - М., 1932

- Волков В., Диев Б., Лысенко И. Оркестрово-ансамблевая подготовка военного оркестра. - М., 1969.
- Волков В., Диев Б., Лысенко И. Школа оркестрового исполнительства. - М., 1974.
- Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. - М., 1975
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. - М., 1997.
- Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. - М.: Музыка, 1983
- Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. - СПб., 1993.
- Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. - М.: Музыка, 1972.
- Инструментовка для духового оркестра. - М., 1978.
- Казанов М. Репетиционная работа с военным оркестром. - М., 1981.
- Кан Э. Элементы дирижирования. - Л., 1980.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования. - М., 1972.
- Коростелев Б., Мальцев А. ... Дирижирование. - М., 2006
- Коростелёв Б., Полушин В., Уманец А., Величко А. Теория и практика дирижёрского исполнительства (Учебное пособие). - М.: МВК, 2004.
- Мусин И. О воспитании дирижера. Очерки. - Л., 1987.
- Пазовский А. Записки дирижера. - М., 1966.
- Свечков Д. Духовой оркестр. - Изд. 2-е, доп. - М., 1977.
- Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М., 1973.
- Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. - М., 1985.
- Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. - М., 1976.
- Хаханян Х. Вопросы оркестрово-ансамблевой подготовки военного оркестра // В помощь военному дирижеру. - Вып. 21. - М., 1983.