

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Новосибирска
«Детская музыкальная школа №12»

Рассмотрена и одобрена на заседании
Педагогического совета
МБОУДОД ДМШ №12
Протокол от «16» августа 2012г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Инструментальное исполнительство»
учебный предмет
«Коллективное музицирование:
оркестровый ансамбль скрипачей»**

Срок реализации – 3 года
Возраст обучающихся – 9 (10) – 14 (15) лет

Составитель:
Лонзингер Наталья Гельмутовна,
преподаватель высшей квалификационной категории,
преподаватель по классу скрипки.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Методические рекомендации цель и задачи класса ансамбля	4
Формирование ансамбля	5
Задачи преподавателя	7
Контроль и учёт успеваемости.....	8
Основные принципы подбора репертуара.....	8
Примерные репертуарные списки.....	10
Литература.....	12

Пояснительная записка

Образовательная программа «Оркестровый ансамбль» предлагается как вариант организации занятий с ансамблем скрипачей обучающихся на струнных инструментах в Детской музыкальной школе №12.

Не в каждой детской музыкальной школе контингент учащихся и преподавателей позволяет организовать на струнном отделении эффективную работу в классе ансамбля. Не во всех школах есть класс виолончели, и есть несколько педагогов по классу скрипки. Последнее время (в том числе, по объективным обстоятельствам) возникают серьезные проблемы приема детей в школу, неоднородности контингента учеников по способностям и другие организационные и методические проблемы.

С другой стороны, развивается и обновляется методика музыкального преподавания. Образовательные программы, изданные десятки лет назад, требуют обновления. Программа по классу ансамбля для скрипачей, изданная в 1969 году, содержит ценный материал, но уже требует репертуарных дополнений и более детальной разработки по формированию ансамбля с позиций новых условий работы музыкальных школ.

Об актуальности создания и внедрения в деятельность музыкальных школ и школ искусств разнообразных новых методик, программ, учебных пособий говорится в «Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного образования детей» 1995 г., дополнении к нему 1997 г., в «Примерных учебных планах образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств» 2001 года, утвержденных Министерством культуры РФ, и 2005 года (новая редакция), утвержденных Федеральным агентством по культуре и кинематографии.

В представленной программе разработан вариант работы с ансамблем скрипачей в классе одного преподавателя по предмету «Скрипка». В программе используются учебные часы, рекомендуемые учебными планами для занятий ансамблем; группы ансамбля формируются преподавателем из учеников своего класса с учетом их возраста, способностей, возможности посещать занятия. Интересным фактом является то, что класс ансамбля посещают уже закончившие школу дети, бывшие выпускники. Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических и организационных принципах:

- взаимосвязь предметов «Инструмент - скрипка» и «Оркестровый ансамбль»;
- преемственность их репертуара и методов работы во всех возрастных группах;
- участие в ансамбле учеников класса разного возраста и разных индивидуальных способностей, участие в ансамбле бывших выпускников;
- применение развивающих методов обучения и творческого музицирования;
- гибкость в подборе репертуара и методах работы;
- реализацию творческих возможностей ученика.

Программа стремится уйти от единообразия и усредненности в построении образовательного процесса. Она соответствует новому

направлению «Примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств» 2001 г.. Программа опирается на образовательные программы по струнным инструментам, оркестру и струнному ансамблю разных лет издания, рекомендованных МК СССР, МК РФ, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, а также вносит изменения и дополнения, направленные на более эффективную организацию учебного процесса.

Методические рекомендации, цель и задачи класса ансамбля

Известные педагоги скрипачи всегда придавали большое значение участию учеников струнных отделений детских музыкальных школ в ансамблях и оркестрах. Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех ступенях обучения и развития учащихся струнных отделений. Ансамбль скрипачей украшает и обогащает концерты учащихся нашей школы.

Целью занятий должны быть, прежде всего, переживание музыки, радость музицирования, развитие творческих способностей.

Задачи освоения техники игры, музыкальной грамоты и организационные вопросы ансамбля должны быть подчинены этой цели.

Занятия в классе ансамбля отвечают современным задачам детских музыкальных школ:

- формирование начальных умений и навыков работы с музыкальным текстом с целью приобщения учащихся к мировой музыкальной культуре;
- обучение навыкам коллективного музицирования для дальнейшей музыкальной деятельности после окончания школы;
- подготовка одаренных детей к участию в профессиональных ансамблях и оркестрах.

В классе ансамбля учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической и современной музыки, расширяют свой музыкальный кругозор.

В классе ансамбля формируются следующие умения и навыки:

- умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами,
 - слышать звучание темы, подголосков, сопровождения;
 - умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора и руководителя ансамбля;
 - умение аккомпанировать солистам;
 - умение рассказать об исполняемом произведении;
 - умение применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, полученные на уроках по инструменту и других предметах;
- приобретение навыков чтения с листа, импровизации (элементы импровизации), самостоятельного разбора новых произведений;

Занятия в классе ансамбля должны способствовать развитию у учащихся ритмического, мелодического и гармонического слуха,

музыкальной памяти, развитию творческих навыков и, главное, прививать интерес и любовь к музыке и своему инструменту, а также способствовать формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности.

Формирование ансамбля

В последние годы существует проблема с набором учащихся в класс скрипки и виолончели. Это вынуждает принимать детей без учета их музыкальных, физических, интеллектуальных данных. Неоднородность контингента учащихся усложняет как основную, так и ансамблевую работу в классах. Загруженность учащихся в общеобразовательных школах также создает дополнительные проблемы с организацией репетиций в объединенных ансамблях отделения из учеников разных преподавателей.

Эти проблемы струнных отделений диктуют необходимость искать различные формы организации ансамбля скрипачей. Актуальной для преподавателя становится форма работы с ансамблем своих учеников с первых лет обучения игре на инструменте. Именно такую форму работы с ансамблем предлагает данная программа. Занятия учеников ансамблем в классе преподавателя по инструменту имеют следующие преимущества:

-Во-первых, занятия в ансамбле являются продолжением работы в основном классе и помогают решать с учеником одни и те же задачи учебного процесса, поднимая исполнительский уровень.

-Во-вторых, проблема контроля за посещаемостью класса ансамбля, качества выучивания партий сводится к минимуму из-за регулярного общения преподавателя с учениками.

-В-третьих, систематическая работа преподавателя с учениками своего класса в ансамбле с первых лет обучения и до выпускного класса позволяет создать в школе сплоченный музыкальный коллектив со своими исполнительскими традициями.

-В-четвертых, такой детский музыкальный коллектив более мобилен в концертной и творческой деятельности класса и школы, так как имеет, а репертуаре произведения разной степени сложности и разнообразные по содержанию. Ученики класса в любое время могут объединяться для выступлений в разные группы, начиная с дуэтов, где старший, более опытный ученик, всегда поддержит на концерте младшего.

Занятиям ансамблем следует уделить особое внимание с первого года обучения. Педагоги-скрипачи еще со времени становления скрипичной педагогики пришли к выводу, что на индивидуальном уроке с первых шагов обучения на скрипке полезно включать в занятия с учеником его совместную игру с педагогом. Мелодия учителя обогащает простейшие пьесы ученика на «открытых» струнах, помогает ученику организовать ритм, приучает его ухо к красивому звуку, стимулирует интерес к занятиям.

Многолетняя музыкально-педагогическая практика убеждает: чем раньше учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и плодотворнее идет и техническое развитие ученика, осознание роли и

возможностей инструмента, как в сольном, так и в ансамблевом исполнении.

В программе «Скрипка, альт, виолончель» 2002 г. подчеркивается необходимость приобщения ученика к игре в ансамбле, начиная с первых уроков. При этом отмечается, что для учащихся средних способностей, игра в ансамбле становится, нередко, единственной возможностью участвовать в концертном выступлении.

В *старшей группе ансамбля* занимаются учащиеся 5-7 и 8 классов, могут участвовать более сильные ученики из 3 и 4 классов. Занятия проводятся по 3 часа в неделю. Преподаватель может использовать иную схему: 1,5 часа 2 раза в неделю, чтобы дети не переутомлялись.

Помимо этого проводятся сводные репетиции, где собираются все группы ансамбля класса в один разновозрастной ансамбль и исполняют программу, в которой партии доступны всем участникам. Большой ансамбль скрипачей всегда производит яркое впечатление на концертах учеников класса и приносит большую радость и участникам, и слушателям.

Задачи преподавателя

Руководитель ансамбля должен, прежде всего, быть педагогом и понимать психологию детского коллектива, учитывать возрастные особенности учащихся младших и старших групп, воспитывать чувство товарищества, уважения друг к другу, сознательную творческую дисциплину с самого раннего возраста.

Каждый ученик должен ответственно относиться к организации занятий: подготовка партий, пультов, настройка инструментов, знание своего места во время исполнения. На уроках ансамбля ученики могут играть стоя или сидя, как в оркестре.

Умение учеников слушать руководителя с первого слова и жеста приходит не сразу. Руководитель ансамбля должен стремиться к контакту с учениками разных возрастов, уметь на занятиях просто, доступно и конкретно объяснять свои требования, продолжать работу, начатую с этими учениками в классе по инструменту. На занятиях должны присутствовать и образные сравнения, и юмор, и поощрительное слово, и требовательность. Доброжелательная атмосфера репетиции позволяет переживать достойно свои ошибки даже слабому ученику. Во время игры в коллективе все ритмические, штриховые, интонационные и другие ошибки выявляются мгновенно. Доброжелательная обстановка во время работы активизирует волю к их исправлению. В музыкальном коллективе у детей быстрее развивается мышление и воображение, формируется находчивость и сообразительность. Более слабый ученик подтягивается, более сильный - облагораживает игру в ансамбле. В ансамбле учеников класса одного преподавателя совершенствуются навыки, полученные на уроках по инструменту и музицированию.

Руководителю ансамбля необходимо в каждой группе разрабатывать план учебного процесса, выстраивая задания от простого к сложному. Так, в

начале учебного года повторяется и разучивается более легкий репертуар, ранее пройденный на уроках по классу скрипки, альты или виолончели. На занятиях необходимо распределять время на закрепление старого репертуара, разбор нового и чтение с листа.

В работе над произведением основное внимание преподавателя должно быть направлено на работу над чистой интонацией, выработку единого чувства ритма и ровного пульса, на выполнение единых штрихов, динамических оттенков, на соблюдение единой аппликатуры, синхронности при взятии звука и равновесия в звучании голосов. Но, овладевая технической грамотой, следует подчинять её задачам выразительности исполнения, образному содержанию музыки. Учащихся необходимо познакомить с автором произведения, особенностями выразительных средств, музыкальным содержанием, стилевыми особенностями, формой и некоторыми формообразующими средствами,

В работе с ансамблем лучше использовать аналитический, развивающий метод обучения, а не традиционный - «делай, как сказано». В творческом поиске оттенков звука и качества штрихов, темпов пьес и самостоятельном решении этих и других задач, каждый ученик проявляет себя активнее и не скучает на занятиях. Так, работая над фразировкой, можно играть каждую фразу «цепочкой» (по очереди каждый ученик), добиваясь выразительности звука или качества штриха; устраивать конкурс «Кто сыграет интереснее этот эпизод?». Для развития чувства ритма полезно играть различные ритмические упражнения, поручая разным ученикам или группам исполнять одновременно различные длительности, предварительно проговаривая их ритмослогами. Для развития творческих навыков - сочинять к коротким пьесам ритмические и мелодические импровизации или несложный второй голос.

Главная задача преподавателя и в основном классе, и в классе ансамбля - заинтересовать детей занятиями на скрипке.

В старшей группе ученики, имея опыт игры в ансамбле с раннего возраста, могут исполнять репертуар разной сложности. Как правило, в этой группе учащиеся более технически подвинуты технически и исполняют пьесы разных стилей на несколько голосов. Например:

Менуэты Л.Бетховена

«Колыбельная Оле Лукойе» Ж.Металлиди

Серенада Ф.Шуберта

«Аве Мария» Д.Каччини

«Юмореска» А.Дворжака

Двойной концерт А.Вивальди ля минор

«Каприс» А.Рубинштейна и другие более сложные произведения.

Учащиеся старших классов владеют партиями всех групп ансамбля класса и объединяются на репетициях и концертах для исполнения определенного репертуара в общий ансамбль класса.

Контроль и учёт успеваемости

Успехи учеников по классу ансамбля оценивает руководитель коллектива на контрольных уроках в конце первого и второго полугодий. Он выставляет оценки учащимся, учитывая их достижения в навыках коллективной игры, подготовку домашних заданий, соблюдение дисциплины и содержание в порядке своих партий.

Как отмечается в программах по оркестровому классу, занятия по коллективному музицированию преследуют, прежде всего, учебные цели. Показательные выступления оркестра или ансамбля следует проводить один - два раза в учебном году, рассматривая их как отчет и проверку учебной работы. В течение учебного года рекомендуется подготовить 4-6 разнохарактерных произведений и на выступлении исполнить два из них по группам или общим ансамблем класса. Вместо концертного выступления участники ансамбля могут сдать контрольный урок в 1-м и 2-м полугодии, исполнив два произведения любой формы.

Качественно подготовленную программу ансамбль может показывать на публичных просветительских концертах школы, музыкальных фестивалях.

Основные принципы подбора репертуара

В начале каждого полугодия преподаватель составляет план работы класса ансамбля и представляет его на утверждение в учебную часть школы. Подбор необходимого и целесообразного репертуара для каждой группы ансамбля является ответственной задачей преподавателя. Произведения надо подбирать с учетом уровня способностей и подготовленности учащихся, а также с учетом развития их навыков в ансамблевой игре. При распределении партий необходимо учитывать сложность голосов в каждой пьесе.

Кроме подбора репертуара из опубликованных сборников, желательно уметь делать переложения пьес из сборников для других инструментов, а также делать свои обработки, добавляя к пьесам вторые голоса разной сложности, учитывающие возможности учащихся.

Учитывать надо и ежегодные изменения в составе ансамбля (уход выпускников, приход новичков). В каждой возрастной группе ансамбля должен быть интересный по содержанию репертуар разной степени технической сложности.

Для тренировки музыкальной памяти полезно играть без нот легкие пьесы из репертуара младших групп.

Следует выбирать репертуар разный по гармоническому и инструментальному колориту, включая пьесы в унисон, на несколько голосов и с участием других инструментов. Необходимо включать в репертуар популярные произведения к традиционным праздничным концертам.

Подбирая репертуар по содержанию, следует учитывать возрастные интересы разных групп и включать как классические произведения разных жанров, стилей, эпох, национальных школ, так и эстрадные и джазовые произведения. Повышает интерес учеников в работе подбор репертуара к тематическим концертам, а также привлечение в ансамбль скрипачей

учеников других отделений и использование аккомпанемента фортепиано и синтезатора, вокала.

На уроках по классу ансамбля нельзя ограничиваться только подготовкой к выступлениям. Необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа, творческим музицированием, упражнениями на развитие техники исполнения, знакомиться с новыми произведениями. Для этого можно выбирать легкие произведения из популярных скрипичных сборников, исполняя их в унисон или в два голоса.

Для сохранения стабильного качества концертного репертуара общего ансамбля класса следует какую-то часть репертуара каждой группы сохранять неизменной и включать её в программу по инструменту. Преемственность репертуара от младших классов к старшим дает возможность творческому общению всех учеников класса, стимулирует интерес младших учащихся к исполнению более сложной программы старшей группы. Также единый репертуар дает возможность всем ученикам класса играть вместе в любом составе: дуэтами, небольшими группами и, наконец, объединяться в большой ансамбль класса.

Ниже приводится репертуарный список произведений для всех групп ансамбля. Список носит рекомендательный характер и включает сборники для скрипачей, наиболее доступные и наиболее употребляемые в любой музыкальной школе, а также некоторые издания последних лет. Ранее изданные сборники для ансамбля скрипачей, для двух скрипок и камерных ансамблей педагога найдут в программах по классу скрипки и классу ансамбля для детских музыкальных школ.

Примерные репертуарные списки

1. Рубинштейн А. Каприс
2. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей. Сост. И. Свят-ловская, Л. Шишова, В. Виноградская. - СПб., 1998.
3. Дворжак А. Юмореска
4. Шуберт Ф. Адажио
5. Металлиди Ж. «Скрипичная миниатюра для ансамбля скрипачей». - СПб., 1998. «Колыбельная Оле Лукойте».
6. Бах-Гуно. «Аве Мария»
7. Рубинштейн А. Мелодия » Сен-Сане К. «Лебедь»
8. Шуберт Ф. «Аве Мария»
9. «Юный скрипач» 3 ч. Раздел «Ансамбли». - М., 1992.
10. Бриттен Б. «Сентиментальная сарабанда»
11. Прокофьев С. «Шествие» и др.
12. Джоплин С. Рэгтайм
13. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.2. - СПб., 1998.
14. Бах И.С. Ария
15. Брамс И. «Венгерский танец»
16. Гайдн Й. Менуэт из «Детской симфонии»

17. Торелли Дж. Концерт ля минор 3 часть
18. Штраус И. Полька-пиццикато
19. «Светлячок». Пьесы для ансамбля скрипачей. СПб., 2001.
20. Концерты для двух скрипок с фортепиано.
21. Бах И.С. Концерт ре минор
22. Вивальди А. Концерт ля минор, ре минор и др. (разные издания)
23. Торелли Дж.. Концерт ля минор III часть

Дополнительные репертуарные списки

1. Д.Каччини Ave Maria
2. Е.Дога Вальс
3. Э.Гозелан Серенада
4. Эрнесто де Куртис Вернись в Сорренто
5. И.Бах – Гуно Ave Maria
6. Д.Керн Дым
7. И.Фролов Шутка – сувенир
8. Г.Свиридов Романс
9. К.Бом Непрерывное движение
10. С. Джоплин Регтайм
11. Э.Ромберг Тихо, как при восходе солнца
12. А.Дворжак Юмореска
13. З.Фибих Поэма
14. Г.Вензель Полька
15. Л.Делиб Pizzikato
16. Народная итальянская песня O, sole mio
17. К.Сен-Санс Лебедь
18. Э.Тозелли Серенада
19. П.И.Чайковский Танец пастушков
20. Д.Шостакович Романс
21. Д.Шостакович Лирический вальс

Преподаватель

Н.Г. Лонзингер

ЛИТЕРАТУРА

1. Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. - СПб., 2000.
2. Благый Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования. /Камерный ансамбль/. - М., 1996.
3. Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре. – М.; 1998.
4. Гертович Р. Оркестр в детской музыкальной школе: Вопросы организации руководства. /Вопросы музыкальной педагогики/.- М.: Музыка, 1986.
5. Готлиб Р. Основы ансамблевой техники.- М.: Музыка, 1971
8. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Х. Аджемов/. - М.: Музыка, 1979. Вып.1.
9. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся. /Вопросы методики начального музыкального образования/. - М., 1981.-С. 91,
10. Маневич Р.И. В классе скрипичного ансамбля. /Из опыта воспитательной работы в ДМШ/. - М., 1969.-С. 81.
11. Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития скрипача. - Тверь, 1996.
12. Мордкович Л. Детский музыкальный коллектив: Некоторые аспекты работы на примере ансамбля скрипачей. /Вопросы музыкальной педагогики/. - М., 1986. Вып.7.-С.136.
13. Свирская Т. Опыт работы в классе скрипичного ансамбля. /Вопросы музыкальной педагогики/. - М.,1980. Вып.2. - С. 137.
14. Сондецкис С. Из опыта работы со школьным оркестром. /Музыкальное воспитание в СССР. - М., 1985. Вып. 2. - С. 130.
15. Турчанинова Г. Организация работы скрипичного ансамбля. /Вопросы музыкальной педагогики/. - М., 1980. Вып.2 - С. 155.