

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «17» мая 2022 г. № 13)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

М.Р. Катунова

м.п.

(приказ № 1475-ОД от «02» 06 2022г.)

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Оркестровый класс: развитие навыков оркестрового музицирования в Русском
народном оркестре»**

Возраст учащихся: 9-18 лет

Срок реализации: 5 лет

Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Ткачева Наталья Михайловна,
педагог дополнительного образования
Грибанова Анастасия Петровна,
концертмейстер

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от «02» 06 2022г. № 9)

Введение

Сто лет назад впервые в музыкальной практике был создан национальный по составу инструментов русский оркестр, ставший органичной частью профессиональной художественной культуры и вместе с тем – частью массового музыкального быта. В этом его большое просветительское значение: сегодня русский народный оркестр является важным средством активного приобщения к музыке широких слоёв населения.

Отсюда ясно, насколько важна роль русских народных оркестров в современной музыкальной культуре. Стихийное распространение эстрадной (легкой) музыки – порой невысокого художественного качества – делает как никогда ранее животрепещущими задачи музыкально-эстетического воспитания масс, в частности путём привлечения к оркестровому музицированию на народных инструментах.

По сути своей русский оркестр – явление уникальное во всей истории музыки. С одной стороны, он возник на национальной культурной основе как совокупность распространенных в народном быту инструментов. С другой же стороны – сами инструменты были усовершенствованы В.В. Андреевым и его сподвижниками. Усовершенствования осуществлялись таким образом, чтобы балалайки, домры, гусли стали максимально доступными для начального массового освоения и одновременно были эстетически убедительными, полноценным средством воплощения творений профессионального и народного музыкального искусства.

Испокон веков русский народ стремился выразить в музыке свои мысли, чаяния, душевные переживания. Они нашли полноценное художественное воплощение в различных образцах не только песенного, но и инструментального искусства. Многие поколения безвестных мастеров – самоучек создавали и совершенствовали музыкальные инструменты, в которых запечатлены эстетические и этические представления народа, его мироощущение. До наших дней дошли многочисленные свидетельства большого разнообразия русского музыкального инструментария. Здесь и струнные щипковые, и смычковые, и духовые, и ударные инструменты. С изменением социальных условий, жизненного уклада менялись и видоизменялись музыкальные инструменты. Некоторые получили широкое распространение по всей стране, некоторые только в определённой местности.

Основой народного инструментального искусства является коллективность. Идея возрождения коллективной игры на русских народных инструментах возникла у В.В. Андреева не случайно. Даже краткий обзор фактов истории свидетельствует о глубокой исторической почвенности ансамблевого музицирования в России. Создание Андреевым Русского оркестра было уникальным явлением, ведь никогда ранее ни в отечественной, ни в зарубежной практике не существовало оркестра, инструментарий которого был бы столь доступен для начального освоения, и именно на этом моменте Андреев акцентировал особое внимание. Оркестровое исполнительство на русских народных инструментах имеет богатые традиции. В настоящее время этот жанр занимает видное место в музыкальной культуре. Сегодня можно с уверенностью сказать, что искусство оркестрового исполнительства на русских народных инструментах находится на подъеме. В связи с развитием этого жанра возникает множество проблем, связанных с необходимостью создания методической литературы по работе с оркестрами разных составов и пособий по инструментовке; издание сборников в помощь вновь созданным и уже существующим

оркестрам, с включением в них проверенных концертной практикой интересных оригинальных сочинений, транскрипций и переложений произведений русских, советских, зарубежных композиторов, учитывая творческое направление и манеру игры различных оркестров.

Репертуар – основа творческой деятельности любого художественного коллектива. Добротный, высококачественный репертуар для оркестра русских народных инструментов стимулирует рост исполнительского и художественного мастерства оркестрантов и одновременно способствует развитию художественных вкусов публики. Руководителю следует тщательно отбирать те произведения, которые имеют художественную ценность, сочетающие интересное содержание с совершенством формы, с оригинальными и разнообразными выразительными средствами способными по-настоящему увлечь слушателя и раскрыть артистические дарования исполнителя. Приступая к формированию репертуара оркестра, дирижер обычно сталкивается со значительными трудностями, особенно на начальном этапе организации нового коллектива. Дирижеру необходимо также определить исполнительскую манеру коллектива. Русский народный оркестр ГДТЮ определил свое направление как продолжение развития лучших академических традиций. Это выразительная манера игры, вызывающая у зрителей и слушателей живой, эмоциональный интерес, отклик, виртуозно раскрывающая всё богатство русских народных инструментов, их тембровые и динамические возможности.

Подходы к формированию репертуара

Подбирая репертуар для оркестра русских народных инструментов, следует учитывать не только учебные задачи, но и представлять конечную цель его работы – концертное выступление. Художественный полноценный творческий коллектив должен исполнять произведения разных жанров и стилей.

В репертуаре Русского народного оркестра равное место отводится обработкам русских народных мелодий, произведениям отечественных и зарубежных композиторов. Причем, при выборе пьес главное внимание обращается не столько на значительность самого произведения в плане «серьезности» симфонического характера или имени автора, сколько на соответствие произведения самой природе оркестра, его звуковым свойствам и особенностям. Уделяя почетное место народным обработкам, из репертуара оркестра не исключаются произведения и общеевропейской музыки. Было бы несправедливо ограничивать репертуар нашего оркестра исполнением только русской музыки, при всей высокохудожественной красоте, так как, во-первых, тогда не были бы использованы все музыкальные средства и силы оркестра, какими он располагает, и, во-вторых, слушатель был бы лишен возможности ознакомиться, помимо русских авторов, с выдающимися произведениями зарубежных композиторов. Ведь несомненно, что хорошо исполненные как русская песня, так и иностранные произведения одинаково будут доступны пониманию народа. Язык музыки – общечеловеческий, и если предоставляется возможность, то следует говорить человеческому сердцу на всех музыкальных языках, и если говорить внятно, то они всем будут понятны. В этом заключается огромное преимущество и сила благороднейшего из искусств – музыки.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестровый класс: развитие навыков оркестрового музицирования в Русском народном оркестре» реализуется в Отделе художественного воспитания в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

Направленность программы художественная.

Актуальность данной программы состоит в том, что позволяет обучающимся приобщиться к народному исполнительству, к делу сохранения традиций исполнительства на русских народных инструментах; освоив один из инструментов Русского народного оркестра в индивидуальном классе посвятить себя высшей форме музицирования — коллективному исполнительству.

ПРОГРАММА имеет **углубленный уровень** освоения. В ходе обучения создаются условия для обогащения концертной и конкурсной практики учащихся. Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в составе оркестрового коллектива позволяет формировать профессиональные навыки оркестрового исполнительства, способствует развитию коммуникативных навыков делового общения, формирует личностные качества, необходимые для выполнения творческих и учебных задач. Активное участие в репетиционной работе также позволяет совершенствовать навыки технично грамотного исполнения произведений, вариативно и гибко использовать разные художественные средства музыкальной выразительности. Опыт конкурсной и концертной деятельности является условием формирования артистических навыков, культуры сценического поведения.

Адресность ПРОГРАММА адресована учащимся, имеющим желание стать участниками коллектива оркестра народных инструментов. Все дети, принятые на обучение по ПРОГРАММЕ, владеют навыками исполнительства на балалайке, домре и баяне. В оркестровом классе занимаются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку в индивидуальном классе.

Цель программы – подготовка грамотного оркестрового музыканта и развитие профессионального самоопределения.

Задачи программы

Обучающие:

- Обучить навыкам коллективного музицирования в творческом коллективе народного оркестра.
- Сформировать навыки художественно выразительного исполнения произведений в соответствии с характером музыки, жанром, стилем эпохи;
- Совершенствовать знание истории музыкальной культуры оркестрового исполнительства;

Развивающие:

- Развивать музыкальный слух, память, метро-ритмические способности;
- Совершенствовать музыкальную культуру исполнительства и слушания произведений;
- Развивать умение самостоятельно работать с музыкальным материалом;

Воспитательные:

- Воспитывать способности к социальной и творческой активности;
- Развивать чувства дисциплинированности и ответственности в репетиционно-концертной деятельности;
- Воспитывать навыки бесконфликтного взаимодействия в творческом коллективе.

Условия реализации:

Условия набора и комплектования групп

На 1 год обучения по ПРОГРАММЕ принимаются учащиеся в возрасте 9-12 лет, имеющие достаточный для участия в ансамблевой деятельности уровень исполнительства на инструментах народного оркестра (баяне, домре, балалайке).

Сроки реализации:

- 1 год обучения – 216 часов – 2 раза в неделю по 3 часа;
- 2 год обучения – 216 часов – 2 раза в неделю по 3 часа;
- 3 год обучения – 216 часов - 2 раза в неделю по 3 часа;
- 4 год обучения – 216 часов - 2 раза в неделю по 3 часа;
- 5 год обучения – 216 часов - 2 раза в неделю по 3 часа.

Формы занятий:

Учебное занятие, репетиция, открытое занятие, конкурс.

Особенности организации образовательного процесса

Основной формой работы по программе оркестрового класса является **групповая репетиция**. Также возможны **индивидуально-групповые** занятия. Такие занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с каждой оркестровой группой: группой домр (малых и альтовых) и группой балалаек (прим, секунд, альтов, басов и контрабасов). Учитывая большое количество детей в сводном оркестре и невозможность заниматься отдельно с каждым ребенком, дирижер использует время групповых репетиций для работы над штрихами, аппликатурой, решения технически сложных моментов, координации тембрового баланса, вопросов фразировки, качества звука в группах однородных инструментов – то есть для подготовки оркестровых музыкантов.

Кадровое обеспечение

Для реализации программы используется следующий кадровый потенциал:

- педагог дополнительного образования по специальности (игра на баяне, игра на домре, игра на балалайке),
- концертмейстер,
-

Материально-техническое обеспечение программы

Для организации занятий по ПРОГРАММЕ необходимы следующие условия:

- д - светлые отопляемые большие классы для ансамблевых занятий;
- а - стулья с учетом роста учащихся;
- г - инструменты (домры, балалайки, пианино, ударные инструменты);
- о - сценические костюмы;
- г - пульты для нот;
- - подставки для ног различной величины;
- п - стенды для размещения наглядных пособий, информации;
- с - компьютер с доступом в интернет;
- и - проектор;
- х - аудиотехника;
- о - метрономы;
- л - канцелярские товары (ручки, карандаши, ластик, нотные и обычные тетради).
- о
- г
- .

Планируемые результаты

Предметны

- Навыкам коллективного музицирования в творческом коллективе народного оркестра.
- Навыки художественно выразительного исполнения произведений в соответствии с характером музыки, жанром, стилем эпохи;
- Знание истории музыкальной культуры оркестрового исполнительства;

Метапредметные

- Развитый музыкальный слух, память, метро-ритмические способности;
- Навыки музыкальной культуры исполнительства и слушания произведений;
- Умение самостоятельно работать с музыкальным материалом;

Личностные

- Способности к социальной и творческой активности;
- Чувства дисциплины и ответственности в репетиционно-концертной деятельности;
- Навыки бесконфликтного взаимодействия в творческом коллективе.

Формы и режим занятий

Русский народный оркестр состоит из четырех оркестровых групп, основная же нагрузка ложится на две из них: группа домр (домра малая и домра альтовая) и группа балалаек (балалайка прима, балалайка секунда, балалайка альт, балалайка бас, балалайка контрабас). В силу специфики звучания и особой нагрузки на эти группы представляется целесообразным и эффективным проводить помимо сводных групповые занятия, где внимание будет уделяться выработке согласованности интонации в группах однородных по звучанию инструментов, что в условиях сводной оркестровой репетиции невозможно.

Учебный план
1-й год обучения

№	Разделы и темы	Количество часов в год			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	1	1	Устный опрос.
2.	Беседы о музыке. Русский народный оркестр.	8	6	2	Беседа, устный опрос.
3.	Методы дирижерского показа.	2	1	1	Объяснение, показ.
4.	Музыкальные термины и понятия.	6	2	4	Устный опрос, аналитическая беседа.
5.	Работа над техникой.	22	4	18	Технический зачет.
6.	Чтение нот с листа.	24	6	18	Исполнение с листа, ансамблевое исполнение.
7.	Разбор и изучений оркестровых партий.	140	40	100	Наблюдение. Разбор произведения по плану.
8.	Концертная деятельность.	9	3	6	Ансамблевое и оркестровое исполнение.
9.	Итоговое занятие.	3	1	2	Фотоотчеты, аналитическая беседа.
Всего		216	66	150	

Учебный план
2-й год обучения

№	Разделы и темы	Количество часов в год			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	1	1	Аналитическая беседа, устный опрос.
2.	Беседы о музыке. История Великоорусского оркестра им. В.В. Андреева.	8	2	6	Беседа, музыкальная викторина.
3.	Развитие музыкального слуха.	8	2	6	Аналитическая беседа, творческий показ.
4.	Развитие техники исполнительства.	24	4	20	Выполнение упражнений, контрольное занятие.
5.	Чтение нот с листа.	22	4	18	Беседа, показ, прослушивание.
6.	Изучение оркестрового репертуара.	130	30	100	Наблюдение, показ.
7.	Концертная деятельность.	12	2	10	Наблюдение, показ, технический зачет.
8.	Посещений музыкальных мероприятий.	7	2	5	Фотоотчеты, опрос, анализ мероприятий.
9.	Итоговое занятие.	3	-	3	Исполнение партии, произведения. Анализ, саморефлексия.
Всего		216	47	169	

Учебный план
3-й год обучения

№	Разделы и темы	Количество часов в год			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
1.	Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	1	1	Устный опрос.
2.	Беседа о музыке. Русские и зарубежные композиторы XVIII-XIX века.	8	2	6	Беседа, контрольные задания, музыкальная викторина.
3.	Технические и художественные параметры исполнительства.	27	4	23	Аналитическая беседа, показ.
4.	Чтение нот с листа.	20	4	16	Технический зачет.
5.	Изучение оркестрового репертуара.	130	20	110	Наблюдение, показ.
6.	Концертная деятельность.	16	2	14	Наблюдение, концертная деятельность, экзамен.
7.	Посещение музыкальных мероприятий.	10	2	8	Фотоотчеты, обсуждение мероприятий.
8.	Итоговое занятие.	3	-	3	Исполнение партии, произведения. Анализ, саморефлексия.
Всего		216	35	181	

Учебный план

4-й год обучения

№	Разделы и темы	Количество часов в год			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
1.	Организационное занятие. Постановка задач на учебный год Обсуждение планов концертной и конкурсной деятельности.	1	-	1	Устная форма опроса.
2.	Беседа о музыке (композиторов XX века).	8	2	6	Аналитическая беседа, опрос.
3.	Координация технических и художественных средств выразительности.	30	4	26	Контрольные уроки, зачеты.
4.	Чтение нот с листа.	22	4	18	Технический зачет.
5.	Изучение оркестрового репертуара.	120	15	105	Контрольные занятия.
6.	Концертная, фестивально- конкурсная деятельность.	22	2	20	Фотоотчеты. Обсуждение в группе.
7.	Посещение музыкальных мероприятий.	10	3	7	Аналитическая беседа по итогам.
8.	Итоговое занятие.	3	-	3	Исполнение партии, произведения. Анализ, саморефлексия.
Всего		216	30	186	

Учебный план
5-й год обучения

№	Разделы и темы	Количество часов в год			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
1.	Организационное занятие. Постановка задач на учебный год.	2	1	1	Устная форма.
2.	Беседы о музыке (творчество композиторов, создателей обработок и аранжировок народных песен).	6	4	2	Аналитическая беседа, музыкальная викторина.
3.	Совершенствование исполнительского мастерства на материале оркестрового репертуара.	100	4	96	Зачет по технически сложным фрагментам оркестровых партий.
4.	Изучение оркестрового репертуара.	64	10	54	Зачет.
5.	Концертная и конкурсно-фестивальная деятельность.	30	2	28	Фотоотчеты, аналитические справки.
6.	Выездные занятия.	14	2	12	Фотоотчеты, анализ мероприятий.
7.	Итоговое занятие.	3	-	3	Исполнение партии, произведения. Анализ, саморефлексия.
Всего		216	22	194	