

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

АНСАМБЛЬ (скрипка)

для обучающихся 1-5 (1-7) классов

Стерлитамак 2024

Обсуждена на заседании
отдела струнных инструментов
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол № 98
от «27» августа 2024 г.

Принята Педагогическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол №6
от «29» августа 2024 г

Рассмотрена Методическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол №61
от «28» августа 2024 г.



Утверждена приказом
Детской школы искусств
от «2» сентября 2024 года №115

Разработчик:

И.Ю.Гордиенко, заведующая струнно-смычковым отделом МАУ ДО «ДШИ» ГО г. Стерлитамак, преподаватель Высшей квалификационной категории.

Рецензенты:

Ф.Б.Улановская, преподаватель Высшей квалификационной категории УУИ.

И.Н.Мазова, заведующая струнно-смычковым отделом МБУ ДО «ДМШ» ГО г. Салават, преподаватель Высшей квалификационной категории

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

II. Методические рекомендации

- Цель и задачи учебного предмета;
- Формирование ансамбля;
- Задачи преподавателя;
- Основные принципы подбора репертуара

III. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Ансамбль скрипачей» по дополнительной общеразвивающей программе «Скрипка» предлагается как вариант организации занятий с ансамблем скрипачей учащихся на струнных отделениях в детских музыкальных школах по предмету «Коллективное музицирование. Класс ансамбля».

Программа предоставляет возможность педагогам отделения выбрать любой вариант организации ансамбля: или в классе одного преподавателя, или традиционный – общий ансамбль отдела из учащихся, обучающихся у разных преподавателей.

Далеко не в каждой детской школе контингент учащихся и преподавателей позволяет организовать на струнном отделении эффективную работу в классе ансамбля и в оркестровом классе. Не во всех школах есть класс виолончели, и есть несколько преподавателей 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.

В данной программе разработаны варианты работы с ансамблем скрипачей как в классе одного преподавателя, так и с учащимися всего отдела. В программе используются учебные часы, рекомендуемые учебными планами для занятий ансамблем; группы ансамбля формируются преподавателем из всех учеников отдела с учетом их возраста, способностей, возможности посещать занятия.

Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических и организационных принципах:

- взаимосвязь предметов «Инструмент» и «Класс ансамбля»;
- преемственность репертуара и методов работы;
- участие в ансамбле всех учеников 3-5-7 классов с разными индивидуальными способностями;
- применение развивающих методов обучения и творческого музицирования;
- гибкость в подборе репертуара и методах работы;
- реализации творческих возможностей ученика;

В образовательных программах инструментального музицирования занятиям по предмету «Коллективное музицирование. Класс ансамбля» отводится, наряду с занятиями по инструменту, значительное место.

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 педагогические принципы подбора учебного материала, эффективную организацию учебного процесса. Принципы этой программы могут быть использованы на других отделениях ДМШ и ДШИ.

Программа состоит из пояснительной записки, методических рекомендаций, репертуарного списка и списка методической литературы.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цели и задачи класса ансамбля

Известные педагоги-скрипачи всегда придавали большое значение участию учеников струнных отделений детских музыкальных школ в ансамблях и оркестрах. Значение ансамбля скрипачей, как систематического предмета, отмечается во всех образовательных программах для классов скрипки и альты разных лет, программах оркестрового класса и класса ансамбля. Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех ступенях обучения и развития учащихся струнных отделений. Ансамбли скрипачей украшают и обогащают концерты учащихся музыкальных школ.

Занятия в классе ансамбля отвечают следующим современным задачам детских музыкальных школ:

- формированию начальных умений и навыков работы с музыкальным текстом с целью приобщения учащихся к мировой музыкальной культуре;
- обучению навыкам коллективного музицирования для дальнейшей музыкальной деятельности после окончания музыкальной школы;
- подготовке 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; при этом у них формируются следующие умения и навыки:

- умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков и 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 на других предметах;
- навыки чтения нот с листа, 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, развивать

интерес и любовь к музыке и своему инструменту, а также способствовать формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности.

Формирование ансамбля

В учебном плане общеразвивающих программ по видам музыкального искусства для ДШИ предмету «Коллективное музицирование» на отделениях инструментального исполнительства отводится в 1-2 классах – 1 час в неделю, а в 3-5-7 классах – 3 часа в неделю. Занятия проводятся в удобную для учащегося смену, назначаются сводные репетиции.

Организация на струнных отделениях ДМШ и ДШИ ансамблей и оркестров зависит от укомплектованности в достаточном количестве классов скрипки, альты и виолончели, что является серьезной работой администрации школы.

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 усложняет как основную, так и ансамблевую работу в классах. Загруженность учащихся в общеобразовательных школах также создает дополнительные проблемы с организацией репетиций. Эти проблемы диктуют необходимость искать различные формы организации работы с ансамблем скрипачей. Актуальной для преподавателей становится форма работы с ансамблем своих учеников с первых лет обучения игре на инструменте.

Занятиям ансамблем следует уделить особое внимание с первого года обучения. Преподаватели-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 учителем. Мелодия учителя обогащает простые пьесы ученика, помогает ему организовать ритм, приучает его ухо к красивому звуку, стимулирует интерес к занятиям. Значение занятий начинающих скрипачей в ансамбле отмечено в программах «Специальный класс скрипки», где говорится: «Многолетняя и обширная музыкально-педагогическая практика убеждает: чем раньше учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и плодотворнее протекает процесс их художественного и технического развития, осознания роли и возможностей инструмента, как в сольном, так и в ансамблевом исполнительстве.

Сочетание группового и индивидуального методов работы в классе скрипки применяется уже несколько десятилетий в знаменитой японской школе скрипачей Ш. Сузуки. В нашей стране эти методы работы давно применяют известные преподаватели-методисты: Э. Пудовочкин (г.Владимир), С. Мильтоян (г.Тверь), Г. С. Турчанинова (г.Новосибирск), О. Н. Щукина (г. Вологда) и др. Новые методические подходы в работе с ансамблем позволяют сформировать младшую группу ансамбля из учащихся

1-2 классов, несмотря на их ограниченные исполнительские возможности. В программе «Скрипка, альт, виолончель» 2002 года 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 концертной деятельности.

В данной программе предлагается модель организации ансамбля, требующая от преподавателя гибкости в формировании групп, подборе репертуара, но дающая всем ученикам, независимо от способностей, участвовать со своим инструментом в музыкальном коллективе и концертной жизни школ, что, несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению.

Младшие классы занимаются 1 час в неделю. Средние и старшие – 3 часа в неделю. Все занятия проводятся с концертмейстером-пианистом. Каждый ученик имеет возможность играть в ансамбле с любым учеником и преподавателем. Помимо этого проводятся сводные репетиции.

При отсутствии в школе оркестра есть возможность использовать часы для камерного ансамбля от дуэта до секстета.

Задачи преподавателя

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

Каждый ученик должен ответственно относиться к организации занятий: подготовить пульт, настроить инструмент, знать свое место во время исполнения. На уроках ансамбля ученики могут играть стоя или сидя, как в оркестре.

Умение учеников слышать 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. Руководителю ансамбля необходимо в каждой группе разрабатывать план учебного процесса, выстраивая задания от простого к сложному. Так, в начале учебного года, повторяется уже известный и разучивается более легкий репертуар. В работе над произведением основное внимание должно быть направлено на работу над чистой интонацией, выработку единого чувства ритма и ровного пульса, на выполнение единых штрихов, динамических оттенков, соблюдение аппликатуры, синхронности при взятии звука и равновесия звучания в партиях. 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. В творческом поиске оттенков звука и качества штрихов, темпов и других составляющих, ученик проявляет себя активнее и не скучает на занятии. Так, работая над фразировкой, можно играть одну фразу «цепочкой» (по очереди каждый ученик), добиваясь выразительности звука и качества штриха, устраивать конкурс «Кто интереснее сыграет». Для развития чувства ритма полезно поиграть 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 – заинтересовать детей занятиями.

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

Ансамбль делится на младший и старший. Младший состав ансамбля составляют учащиеся 1-2 класса, продвинутые учащиеся 0 класса и слабые 3 класса.

К старшим относятся 3-5-7 классы и продвинутые учащиеся 2 класса. В каждой школе состав ансамблей уточняется на заседании отдела в начале учебного года, формируются группы, составляется расписание. Репертуар подбирается разной сложности. В начале года повторяется репертуар прошлого года, он служит своего рода упражнением для выработки свободы ансамблевого исполнения, а также материалом для концертных выступлений. На этом материале можно практиковать творческие задания. Очень полезно поиграть подбор по слуху легких мотивов и известные мелодии, сочинять простейший второй голоса. В начале урока необходимо играть доступный для всех технический материал, пройденный по классу скрипки-гаммы и этюды. Полезно играть гамму каноном. Новый репертуар

разучивается на уроках и по инструменту, При распределении партий необходимо учитывать сложность голосов в каждой пьесе и равносильность звучания в партиях. Можно назначить концертмейстеров и поручить им шефство над новыми участниками.

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 домашнего задания, сдачу партий, умение держать партию, участие в концертной и конкурсной жизни школы.

Как отмечается в программах, занятия по коллективному музицированию преследуют, прежде всего, учебные цели. Показательные выступления следует проводить 1-2 раза в учебном году, рассматривая их как отчет и проверку учебной работы. В течение учебного года рекомендуется подготовить 4-6 разнохарактерных произведения. Вместо концертного выступления учащиеся могут сдать контрольный урок в конце 1 и 2 полугодия, исполнив 2 произведения.

Основные принципы подбора репертуара

В начале каждого полугодия преподаватель составляет план работы класса ансамбля и представляет его на утверждение в учебную часть школы.

Подбор репертуара является ответственной задачей преподавателя. Кроме подбора репертуара из опубликованных сборников, руководителю желательно уметь делать переложения пьес и делать свои обработки, добавляя к пьесам вторые и третьи голоса. Учитывать нужно и ежегодные изменения в составе ансамбля (уход выпускников и приход новичков). Репертуар должен быть интересным по содержанию и разной степени сложности. Подбирая репертуар по содержанию, следует учитывать возрастные интересы учащихся, включать в программу как классические произведения, так и эстрадные и джазовые. Повышает интерес учеников в работе подбор репертуара к тематическим концертам и использование аккомпанемента фортепиано или синтезатора.

На уроках по классу ансамбля нельзя ограничиваться только подготовкой к выступлениям. Необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа, упражнениями на развитие техники исполнения, знакомиться с новыми произведениями. Для этого можно выбрать легкие произведения из популярных сборников, исполняя их в унисон, или на 2 голоса.

Для сохранения стабильного качества концертного репертуара следует какую-то часть репертуара сохранять неизменной.

Ниже приводится репертуарный список произведений. Список носит рекомендательный характер и включает сборники для скрипачей, наиболее доступные и наиболее употребляемые в каждой школе, а так же произведения башкирских и современных композиторов.

III. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой нотной литературы

Неаполитанская народная песня «Санта Лючия»

Н. Карш «Музыкальный алфавит»

П. Шольц «Непрерывное движение»

Е. Медведовский «Гамма-джаз»

Э. Градески «Регтайм «Мороженое»»

Л. Емельянова «Ох уж эти гаммы»

С. Прокофьев «Марш»

Д. Шостакович «Гавот»

Л. Бетховен «Менуэт»

Д. Каччини «Аве Мария»

А. Арени «Итальянская песенка»

А. Рубинштейн «Каприс»

А. Дворжак «Юмореска»

Ф. Шуберт «Адажио»

Ф. Шуберт «К музыке»

П. Фибих «Поэма»

Ж. Металлиди «Колыбельная Оле Лукойе»

Бах-Гуно «Аве Мария»

А. Рубинштейн «Мелодия»

К. Сен-Санс «Лебедь»

Ф. Шуберт «Аве Мария»

С. Прокофьев «Шествие» и др.

Ф. Шуберт «Вальсы» и др.

С. Джоплин «Регтайм»

И. С. Бах «Ария»

И. Брамс «Венгерский танец»

И. Штраус «Полька-пиццикато»

А. Вивальди «Концерт» для 2х скрипок a-moll

А. Вивальди «Концерт» для 2х скрипок B-dur

С. Нагдян «Колыбельная»

А. Рубинштейн «Горные вершины»

Д. Шостакович «Романс»

Ж. Металлиди «Вальс Мальвины»

Ж. Металлиди «Посвящение»

Ж. Металлиди «Романтический вальс»

М. Таривердиев «Ноктюрн»

С. Соловьев-Седой «Соловьи»

И. Шварц «Белые ночи в Ленинграде»

П. Кемпферт «Путники в ночи»

Ф.Шуберт «Музыкальный момент»
Ш. Азнавур «Вечная любовь»» переложение Гордиенко И.Ю.
И. Хисамутдинов «Вальс»
Р. Касимов «Осенняя Агидель»
С Баласанян «Вальс»
А. Кара-Караев «Странствие»
А. Кара-Караев «Колыбельная и танец»
А. Каримов «Озорной ветерок» переложение Гордиенко И.Ю.
И. Дунаевский «Лунный вальс» переложение Гордиенко И.Ю.
В. Гаврилов «Хорошее настроение»
Н. Даутов «Одиночество»» переложение Гордиенко И.Ю.
Я. Френкель «Журавли»» переложение Гордиенко И.Ю.
И Шутенко «Пиццикато»
Н. Даутов «Фатима»» переложение Гордиенко И.Ю.
Э. Григ «Танец Анитры»
П. Чайковский «Баба Яга»
К. Дюбенко «Платье в горошек или лунный свет»» переложение Гордиенко И.Ю.
М. Легран «Шербургские зонтики»» переложение Гордиенко И.Ю.
С. Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»
А. Пьяцолла «Забвение»
А. Пьяцолла «Танго» из кинофильма «Правдивая ложь»
А. Каримов «Солнечный день»
Пахельбель «Канон»
А. Каримов «Мелодия»
З. Исмагилов «Легенда»» переложение Гордиенко И.Ю.
А. Пьяцолла «Либертанго»
К. Бом «Непрерывное движение»
Е. Дога «Вальс»

Список рекомендуемой методической литературы

- 1.М.Берлянич Основы воспитания начинающего скрипача. - СПб. ,2000
- 2.Д.Благой Камерный ансамбль и различные формы коллективномузичирования. / Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. – М. ,1996
- 3.А.Бороздинов Инструментовка в детском оркестре. / Искусство в школе. – 1998
- 4.В.М.Зеленин Работа в классе ансамбля. – Минск , 1979

5. И.Куус Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся.// Вопросы методики начального музыкального образования. - М. , 1981– с.91
6. Р.Маневич В классе скрипичного ансамбля. // Из опыта воспитательной работы в ДМШ. – М. , 1969 – с.81
7. С.Мильтоян «Педагогика гармоничного развития скрипача. – Тверь,1996
- 8.Г.Турчанинова Организация работы скрипичного ансамбля. // Вопросы музыкальной педагогики. – М.,1980.Вып.2 – с.155