

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени А.Б.Гольденвейзера»

ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера"
протокол от 24 августа 2021 г. № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера"
от 24.08.2021 г. № 20-ОД

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства

"Инструменты эстрадного оркестра"

Учебный предмет

В.01.УП.01 «Оркестровый класс»

Для учащихся 1 – 8 (9) классов (от 6,5-9 лет)

срок реализации – 5 (6) лет.

Для учащихся 1 – 5(6) классов

срок реализации 3(4) года.

Составитель И.В. Черникова, руководитель эстрадно-джазового
отделения, преподаватель класса фортепиано ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе .
2. Цель.
3. Задачи.
4. Срок реализации учебного предмета.
5. Объем учебной нагрузки и ее распределение
6. Требования к уровню подготовки учащихся

II. Учебно-тематический план

III. Содержание программы.

IV. Методическое обеспечение программы

V. Формы и методы контроля. Система и критерии оценок

VI. Рекомендуемая нотная литература

VII. Примерный репертуарный список

VIII. Рекомендуемая методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». Программа предназначена для работы с музыкально-одарёнными детьми ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, подготовки их к поступлению в средние специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства. Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.

Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Создание и сохранение оркестровых коллективов первоочередная задача 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. Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра.

Знания и умения, полученные учащимися в эстрадном оркестре необходимы выпускникам впоследствии для занятий в оркестровых классах средних специальных заведений, прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ, а также для участия в любительских коллективах в качестве активных пропагандистов музыкальной культуры.

Цель предмета «Оркестровый класс»: приобщение детей к музыкальной культуре через занятия в эстрадном оркестре, формирование музыкального вкуса и практические умения игры в оркестре, создание предпосылок для музыкального и личностного развития учащихся.

Задачи

- Качественное исполнение своей партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и требований дирижера.
- Развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма, умение аккомпанировать солистам.
- Умение грамотно читать ноты с листа.
- Развитие художественного, жанрового вкуса юных музыкантов.
- Воспитание на занятиях оркестра таких качеств, как уважение к труду, товарищам, коммуникативность, толерантность.
- Формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения.

Сроки реализации учебного предмета

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов – срок реализации учебного предмета 5 года; по образовательным программам с пятилетним сроком обучения привлекаются учащиеся 3-5 классов – срок реализации учебного предмета – 3 года. 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.

Объем учебной нагрузки и ее распределение по часам.

Недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» предполагает занятия каждой группы по 2 часа в неделю. Часовое наполнение 1 часа – 45 минут. Сводные репетиции групп проходят в аудиторное время занятий обеих групп.

Требования к уровню подготовки учащихся.

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно:

- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа;
- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение;
- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение.

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, повышение уровня освоения текущего учебного материала, на улучшение организации домашних занятий. Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические и физиологические особенности учащегося. В конце первой четверти на техническом зачёте учащиеся сдают оркестровые партии. Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. В конце каждой четверти руководитель оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.

Промежуточная аттестация. В конце каждого учебного года проходит отчётный концерт отделения – и выступление эстрадного оркестра (биг бэнда) считается промежуточной аттестацией - переводным экзаменом. Концерт представляет собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей с дифференцированной системой оценок, завершается обязательным методическим обсуждением. Исполнение программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий класс. Выступление оркестра на отчётном концерте, рассматривается как вид промежуточной аттестации, так и итоговой аттестации для учащихся 8 и 9 класс и 5 и 6 класс.

II. Учебный тематический план для каждого учебного года.

№	Наименование темы	Количество часов
1	Настройка оркестра	6
2	Работа над партиями	16
3	Работа с солистами	10
4	Работа с малым ансамблем	20
6	Сводные репетиции: работа над произведениями	14
	Итого:	66

III. Содержание программы.

Школьный эстрадный оркестр формируется из групп учащихся по усмотрению руководителя коллектива, с учетом уровня технической подготовки учащихся в классах специальности, ансамбля и соответственно требуемому инструментальному составу оркестра. Комплектуя состав оркестра, преподаватель, объединяет разных в техническом развитии партнеров. При этом необходимо учитывать психологические особенности учащихся (характер, темперамент).

При выборе оркестрового репертуара преподаватель должен руководствоваться принципом постепенности последовательности в овладении художественными и техническими навыками оркестрового исполнения. Подбор репертуара находится в прямой зависимости от технического уровня учеников – оркестрантов. Следует подбирать произведения, партии которых не заключают в себе слишком больших тесситурных трудностей, связанных с напряженностью звучания высокого регистра и приглушенном звучании низкого регистра (у медных инструментов бывает часто неточен). Завышение уровня исполняемой программы, как правило, приводит к перегрузке учащихся, превращению занятий в утомительную и неинтересную работу, что значительно снижает интерес учащихся к обучению. Репертуар подбирается с учетом наиболее полного представления в нем произведений разных стилей эстрадно-джазовой музыки. Основопологающим моментом для руководителя оркестра является его компетентность в области инструментовки, чтения партитур, и владения техникой дирижирования.

На заседании отделения обсуждается всеми преподавателями состав оркестра, репертуар, необходимость сделать аранжировку партий для каждого конкретного учащегося, и при этом не нарушить общей стилистики произведения. В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений целесообразна организация разучивания оркестровых партий с помо-

щью педагогов отделения. Начинается работа над оркестровыми партиями на учебном предмете «Ансамбль» с преподавателями по специальности.

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам:

1.Настройка оркестра. Оркестровая репетиция начинается, как правило, с тщательной настройки инструментов. Дать понятие регистровых границ, особенности строя данного инструмента, их тембровых сочетаний.

2.Работа над оркестровыми партиями. В ходе работы над партиями дирижер знакомит с композитором, музыкальным стилем, жанром произведения и временем его звучания, анализируются художественные и стилевые особенности, форма, тональные план. Рекомендуется проигрывать каждую партию отдельно, выставить штрихи, определить приемы игры, продумать аппликатуру, выявить сложные места, на которые придется обратить внимание в ходе репетиционных занятий.

3. Проведение учебных занятий по группам (при этом отдельно с группами по инструментам – саксофонами, трубами, тромбонами, ритм секцией)

Достижение полноценного ансамбля зависит от ощущения единого темпа фразировки, ритмической точности, синхронности игре.

4.Работа с солистами. Солистами оркестра могут быть как инструменталисты, так и вокалисты. Работая с солистами важно сбалансировать звучание оркестра и солиста, при котором аккомпанемент четко следовал бы за солистом, не заглушая его (принцип главного и второстепенного)

5.Проведение сводных занятий всего оркестра. На занятии создается творческая атмосфера, желание увлеченно работать, сделать репетицию живой и интересной. В работе обратить внимание на интонационную чистоту, ритмическую точность, штриховое единство, правильную фразировку, динамику, темп. Добиваться точности воспроизведения музыкального текста, ритмического рисунка. Затем уточнить штрихи и приемы их звукоизвлечения. Очень важно, когда на сводных репетициях 100% явка всех участников творческого коллектива.

6. Работа над пьесами. В работе над пьесами обратить внимание на смену тональностей, ритмов, динамики, штрихов, особенности джазового музыкального языка.

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется 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.

7. Концертные выступления. Логическим завершением работы над программой являются концертные выступления. Концерт – это подведение итогов, праздник, пришедший на смену кропотливой репетиционной работе. Концертное выступление активизирует сплочение коллектива, повышает уровень музыкально-эмоционального состояния, обостряет чувство взаимозависимости, внимания, приносит ощущение радости от общения с музыкой, со слушателями, от самого процесса игры. Огромная ответственность в проведении концерта лежит на руководителе оркестра, который должен заранее предусмотреть все сложности выступления, решить многие организационные вопросы: проверить наличие инструментов, партий, пультов, организовать участников, быстро адаптироваться к акустике зала и, если необходимо, скорректировать звучание группы и всего оркестра. На концерте руководитель должен быть собранным, выдержанным, готовым поддержать музыкантов, допустивших случайные ошибки, быстро исправить их не показывая при этом своего недовольства и раздражения.

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников. В школьном оркестре участвует пианист-учащийся. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении ин-

тонацией. По усмотрению педагога и в зависимости от художественного замысла могут использоваться клавишные электронные инструменты.

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 3-4 новых разнохарактерных и разностильных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных концертах.

В репертуар эстрадного оркестра включены произведения различных стилей и эпох. Большое воспитательное значение имеет работа над обработкой эстрадных песен.

Руководитель эстрадного оркестра по своему усмотрению пополняет репертуар новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительскими возможностями учащихся, обрабатывает и делает переложения произведений для оркестра.

Руководитель оркестра хорошо знает и учитывает психологические возрастные особенности детей и подростков.

Всё это побуждает руководителя оркестра искать и применять разные формы и методы работы. На занятиях оркестра используются принципы таких педагогических технологий как коллективное обучение, игровые технологии, принципы развивающего и личностно-ориентированного обучения. Важно отработать в работе с коллективом систему поощрения и стимулирования: каждый оркестрант должен осознавать свою значимость в коллективе. Для успешной работы оркестра и достижения высоких результатов необходима и строгая дисциплина, и высокий уровень посещаемости занятий и репетиций.

Ожидаемые результаты.

- Владение навыками игры в оркестре (штрихи, динамик, темп, тембр, точное звуковое соотношение по инструментальным группам).
- Высокие показатели в ансамблевом исполнении.
- Формирование концертного репертуара (выступление на площадках города, района, области, России).

IV. Методическое обеспечение программы

Работа в коллективе подростков является сложной по ряду причин:

- а) разновозрастный состав;
- б) разная степень работоспособности, утомляемости;
- в) разная степень владения игры на музыкальном инструменте.

Школа располагает для занятий оркестровым классом большим репетиционным залом, достаточным инструментарием, библиотекой партитур произведений различных жанров, комплектом концертных костюмов. В процессе занятий используются коллективные и индивидуальные методы обучения, такие формы уроков как комбинированный, комплексный, а также по мере надобности учебного процесса проводятся уроки малых групповых составов и индивидуально.

Организация учебного процесса

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 ведется 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, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом 3-4 разнохарактерных произведения, которые рекомендуется исполнять в различных концертах.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми про-

граммы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций.

V. Формы и методы контроля, система и критерии оценок.

Учет успеваемости обучающегося является важной составляющей процесса всестороннего комплексного воспитания юного музыканта. Форма и содержание контрольных мероприятий должны быть направлены на стимулирование желания обучающихся к дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков, развитию самостоятельности и самооценки. Руководитель обязан тщательно и всесторонне разбирать, анализировать исполнение произведений: положительные стороны, недостатки и пути их устранения. При оценке деятельности участника оркестра, учитываются результаты его продвижения, проявление музыкальной инициативы, владение исполнительскими приемами коллективного музицирования, самоорганизация.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

В программе обучения оркестра используются две основные формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.

Методы текущего контроля:

- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- зачёт по сдаче партий.

Поурочно в работе с группой педагог осуществляет текущий контроль, оценивая уровень обучаемости, творческую активность, степень ответственности за коллективный труд каждого музыканта.

Виды промежуточного контроля:

- переводной зачет при переходе в следующий класс и 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. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Она проводится в конце каждого учебного полугодия в виде контрольного урока или индивидуального зачета по сдаче партий, изучаемых произведений. Итоговая аттестация выпускников осуществляется согласно графику образовательного процесса в конце восьмого класса в виде зачета по сдаче партий. Однако оценка не должна выставляться только по итогам зачета.

Опираясь на требования, предъявляемые к музицированию, педагог должен оценивать весь комплекс теоретической, практической, сценической подготовки обучающегося, полученный им по данному предмету.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;
- оценка на зачете по сдаче партий;
- другие выступления ученика в течение учебного года.

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».- М., 1980
2. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные инструментальные концерты / Ред. Ю. Уткин. - М., 1956

3. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник классических пьес (Бах—Гендель) / Ред. С. Асламазян. - М., 1956
4. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес советских композиторов / Ред. Ю. Уткин. - М., 1958
5. Репертуар оркестровых классов ДМШ / Переложения пьес советских композиторов Ю. Александрова. - М., 1959

VII. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1. Д. Завинул - “Mercy, Mercy, Mercy”
2. Д. Эллингтон - “Я наслаждаюсь блюзом”
3. D. Beach - “Ground Dog’s”
4. B. Bemie - “Sweet Georgia Brown”
5. B. Paige - “The Latin beat”
6. Y. Gray - “A String of Pearls”
7. B. Paige - “Chase brother”
8. D. Gillespie - “A Night in Tunisia”
9. B. Bernie - “Rock-n-roll”
10. F. Goya - “Fillings”
11. Мак Хью - “Бомбардировщики”
12. М. Блантер - “Песенка военных корреспондентов”
13. Карпентер - “Прогулка”
14. муз. Джона Риггенса - “Hot-wire” (“Горячая почта”)
15. муз. Каунта Бейси - “The Count”
16. муз. и слова Евгения Попова - “Вечерний блюз”
17. Young Blood Brass Band - “Brooklyne”
18. муз. Джона Эдмонсона - “Блюз бюллетень”
19. муз. Питера Лейни и Пола Стоуна - “Дорога на Кению”
20. муз. и слова В. Долганова - “Мне повезло”
21. муз. Диззи Гиллеси - “Ночь в Тунисе”

22. Бёрт Пэйдж - “Догони брата”

VIII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966
2. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
4. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.- М., 1978
5. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981
6. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960
7. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978
8. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования).- М., 1981
9. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971
10. Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972
11. Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М., 1983
12. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965
13. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977
14. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984
15. Кан Э. Элементы дирижирования.- М.- Л., 1980
16. Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981

17. Мусин И. Техника дирижирования.- Л., 1967
18. Мюнш Ш. Я - дирижер.- М., 1982
19. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники.- Л., 1984
20. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970
21. Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963
22. Пазовский А. Записки дирижера.- М., 1966
23. Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
24. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981
25. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972
26. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984