

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центра образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом
художественного воспитания

 А.П. Грибанова

Протокол педагогического совета
№ 18 от «29» мая 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

 М.Р. Катуньова

Приказ № 1573
от «11» июня 2014 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
**«Оркестровый класс
(развитие навыков оркестрового музицирования в РНО)»**

Срок реализации программы: 5 лет

Возраст обучающихся: 9-18 лет

Авторы-составители:

Ткачева Наталия Ивановна,

дирижер

Грибанова Анастасия Петровна,

заведующий отделом

Ткачева Наталия Михайловна,

педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 7 от «10» июня 2014
года

Русский народный оркестр

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 ГБОУ ЦО «ГДТЮ» 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

Настоящая программа является частью Комплексной программы Русского народного оркестра.

Направленность программы художественно-эстетическая.

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.

Цель программы – духовное и интеллектуальное развитие творческой личности ребенка, подготовка грамотного оркестрового музыканта, создание необходимых условий для развития творческих способностей, профессионального самоопределения.

Задачи программы

Обучающие:

- Раскрыть творческие способности ребенка посредством обучения игре на русском народном инструменте;
- Познакомить детей с сокровищницей мировой музыкальной культурой;
- Обучить выразительному исполнению произведений в соответствии с характером музыки, жанром, стилем эпохи;
- Обучение навыкам коллективного музицирования.

Воспитательные:

- Формирование культуры общения в коллективе, навыков коммуникативности, социальной и творческой активности;

Развивающие:

- Развитие музыкального слуха, памяти, ритма, художественного вкуса;
- Развитие музыкальной культуры;
- Развитие чувства дисциплинированности и ответственности.
- Развитие музыкальной культуры;
- Развитие чувства дисциплинированности и ответственности.

Возраст детей, участвующих в освоении данной программы различен. Нижний порог (9 лет) – это возраст, когда ребенок уже владеет навыками игры на инструменте, позволяющими ему заниматься в оркестровом классе и осваивать различные по степени сложности произведения. Верхний порог – возраст 14-15 лет, когда ребенок еще имеет (до получения полного среднего образования) необходимое время для освоения оркестрового репертуара, позволяющее ему принимать активное участие в концертной деятельности коллектива. В связи с этим **продолжительность освоения программы – пять лет**, однако этот срок может варьироваться. В оркестровом классе занимаются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку в индивидуальном классе, помимо этого осуществляется подготовка детей к игре на специфических оркестровых инструментах (балалайка-секунда, балалайка-альт, балалайка-бас, балалайка-контрабас, гусли).

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.

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.

Ожидаемые результаты

Уверенное владение инструментом. Владение оркестровым репертуаром согласно году обучения. Знакомство с музыкальной культурой России и западных стран. Выразительное и стабильное исполнение произведений из оркестрового репертуара. Уверенное ощущение себя членом коллектива, дисциплинированным и ответственным музыкантом. Обучающийся овладеет навыками коллективного исполнительства, будет принимать участие в различных выступлениях Русского народного оркестра, сможет ощущать себя полноправным членом коллектива.

Основными формами подведения итогов являются отчетные концерты, а также выступления на фестивалях и конкурсах различного уровня.

Учебно-тематический план

№	Тема	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	2		2
2	Организационные вопросы	2	-	2
3	Инструктаж по технике безопасности	2	-	2
4	Беседы о музыке	6	-	6
5	Упражнения	2	22	24
6	Изучение оркестровых произведений	36	128	164
7	Концертная деятельность	-	16	16
	ИТОГО:	50	166	216

Содержание

- 1. Вводное занятие.** Понятие об оркестре, русском народном оркестре. Вклад В.В. Андреева в современное народно-оркестровое искусство. История Русского народного оркестра Ленинградского Дворца пионеров-Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.
- 2. Организационные вопросы.** Постановка задач на текущий учебный год.
- 3. Инструктаж по технике безопасности.** Проведение плановых и целевых инструктажей по технике безопасности.
- 4. Беседы о музыке.** Рассказы о композиторах-авторах исполняемых произведений. Изучение стилевых особенностей.
- 5. Упражнения.** Работа над техникой, выработкой уверенного ансамблевого исполнения, освоение навыков чтения с листа.
- 6. Изучение оркестровых произведений:**

I год обучения

1. «Светит месяц», русская народная песня в обр. В.Андреева
2. «Утушка луговая», русская народная песня
3. «Выйду, ль, я, на реченьку», русская народная песня в обр. А.Сидорова
4. Гайдн Й. «Детская симфония», I-III части

II год обучения

1. «Светит месяц», русская народная песня в обр. В.Андреева
2. Утушка луговая», русская народная песня
3. «Выйду, ль, я, на реченьку», русская народная песня в обр. А.Сидорова
4. Гайдн Й. «Детская симфония», I-III части
5. Кравчук А. Концерт
6. Дитель В. Фантазия на русскую тему
7. Рахманинов С. «Итальянская полька»
8. Афанасьев Л. «Гляже в озера синие»
9. «Волга-реченька», русская народная песня в обр. И.Вахромеева
- 10 Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

III год обучения

1. «Светит месяц», русская народная песня в обр. В.Андреева
2. «Утушка луговая», русская народная песня
3. «Выйду, ль, я, на реченьку», русская народная песня в обр. А.Сидорова
4. Гайдн Й. «Детская симфония», I-III части
5. Кравчук А. Концерт
6. Дитель В. Фантазия на русскую тему
7. Рахманинов С. «Итальянская полька»
8. Афанасьев Л. «Гляже в озера синие»
9. «Волга-реченька», русская народная песня в обр. И.Вахромеева
10. «Барыня», русская народная песня в обр. И.Вахромеева
11. Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля»
12. Динику Г. «Румынский весенний хоровод»
13. «Ах, Настасья», русская народная песня в обр. В.Бояшова
14. Вивальди А. Концерт
15. Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

IV год обучения

1. «Светит месяц», русская народная песня в обр. В.Андреева
2. «Утушка луговая», русская народная песня
3. «Выйду, ль, я, на реченьку», русская народная песня в обр. А.Сидорова
4. Гайдн Й. «Детская симфония», I-III части
5. Кравчук А. Концерт
6. Дитель В. Фантазия на русскую тему
7. Рахманинов С. «Итальянская полька»
8. Афанасьев Л. «Гляже в озера синие»
9. «Волга-реченька», русская народная песня в обр. И.Вахромеева
10. «Барыня», русская народная песня в обр. И.Вахромеева
11. Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля»
12. Динику Г. «Румынский весенний хоровод»
13. «Ах, Настасья», русская народная песня в обр. В.Бояшова
14. Вивальди А. Концерт
15. Коробицын А. «Близ Амальфи»
16. Бадельт К. «Пираты Карибского моря»
17. Кальман И. «Фиалка Монмартра»
18. Городовская В. Концертная пьеса на тему русской народной песни «Выйду на улицу»
19. Чекалов П. «Вокализ», орк. Е.Кузнецова
20. «Не корите меня, не браните», старинный русский романс
21. Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

V год обучения

Владение всеми пьесами из текущего репертуара оркестра.

7. Концертная деятельность. Участие в отчетных концертах коллектива, отдела, учреждения, фестивалях и конкурсах различного уровня.

Методическое обеспечение образовательной программы

Формы занятий:

- Занятие
- Фестиваль
- Конкурс

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

- Групповые

Методы занятий:

- Словесный
- Иллюстративный
- Наглядный: прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей

Дидактические материалы, техническое оснащение:

- Учебные пособия
- Нотная библиотека: партитуры (в т.ч. авторские), оркестровые голоса.
- Инструменты
- Стулья
- Пульты
- Костюмы
- Аудиозаписи
- Видеозаписи
- Аудио-видеоаппаратура
- Компьютер

Список литературы для обучающихся

1. В.В. Андреев в зеркале русской прессы (1888-1917)/Автор-составитель Тихонов А. СПб., 2000.
2. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М., 1986.
3. Ионченков В. «Оркестр им. П.И.Осипова. Страницы истории». М. 2001

Список литературы

1. Агаджанов А. Русские народные музыкальные инструменты. М., 1962
2. Алексеев А. Музыка для русских народных инструментов. М., 1958.
3. Алиев Ю., Белобородова В., Ригина Г. Музыкальное восприятие школьников
4. Андреев В. Материалы и документы. М., 1986
5. Белкин А. Русские скоморохи. М., 1975
6. Бессонова Г. Методическое руководство к таблицам по нотной грамоте
7. Будашкин Н. Народные музыкальные инструменты. М., 1961
8. В.В. Андреев в зеркале русской прессы (1888-1917)/Автор-составитель Тихонов А. СПб., 2000.
9. Васильев П. В.В. Андреев. Иркутск, 1961.
10. Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1976
11. Илюхин А. Материалы к курсу истории исполнительства на русских народных музыкальных инструментах. Вып.1. – М., 1969, Вып.2. – М., 1971
12. Колчева М. Просветительская деятельность В.В. Андреева и его великорусский оркестр. М., 1976
13. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983
14. Методика обучения игре на русских народных инструментах. Л., 1975
15. Оркестр имени В. В. Андреева//Составитель А. П. Коннов, Г. Н. Преображенский. М., 1987.
16. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера// Сборник трудов Государственного Музыкально-педагогического институт им. Гнесиных. М., 1987. Вып.95.
17. Польшина А. Жанровые особенности оркестра русских народных инструментов и пути его развития. М., 1974
18. Розанов В. Инструментоведение. М., 1981
19. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1988
20. Соколов Ф. В.В. Андреев и его оркестр Л., 1962
21. Чунин В. Современный русский оркестр. М., 1981