

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

«Согласовано»

Заведующий отделом
Художественного воспитания

 Грибанова А.П.

Протокол педагогического совета

№ 12 от 10 «06» 2014

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»

 М.Р. Катунова

Приказ № 1273

от 11 «06» 2014 года.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная программа струнного сектора

Срок реализации программы: 10 лет

Возраст обучающихся: 6-18 лет

Авторы-составители:

Дмитрова Светлана Станиславовна
зав.сектором

Рассмотрено методическим советом
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»

Протокол № 7 от 10 «06» 2014 года

Санкт-Петербург
2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная программа струнного сектора (далее – Программа струнного сектора) имеет **художественную направленность**. Струнный сектор симфонического оркестра Художественного отдела ГДТЮ предоставляет возможность обучения на всех струнных инструментах, входящих в состав симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, контрабас и арфа. Традиции работы музыкальных классов симфонического оркестра имеют давнюю историю, так как основан оркестра был в 1938 году композитором И.О. Дунаевским. В системе дополнительного образования детей нет коллектива, подобного нашему по сложности специфики обучения, ведь музыкальные классы такого направления имеют только профессиональные учебные заведения, детские музыкальные школы, музыкальные училища и консерватории. Это означает, что обучение в этих классах Дворца должно вестись на таком уровне, чтобы наиболее одаренные дети имели возможность избрать путь профессионального музыканта. Задача повышения качества образования продиктовала необходимость систематизации всего образовательного процесса, чему способствовало принятие в 1995 году комплексной образовательной программы струнного сектора, одобренной профессором Санкт-Петербургской консерватории О.Ф. Шульпяковым и профессором Московской консерватории Р.Р. Давидяном. В 1999, 2004 и 2008 годах программа была заново отредактирована.

Новая редакция программы струнного сектора симфонического оркестра Художественного отдела ГДТЮ разработана авторским коллективом педагогов сектора. Программа опирается на привлечение молодежи к музыкальному, художественному творчеству как индивидуальному, так и коллективному. Русская струнно-смычковая школа имеет свою специфику и котируется в мире как самая прогрессивная

В чем новизна программы? В рамках данной программы созданы уникальные условия для развития творческой личности ребенка, с целевой установкой на воспитание юного музыканта в лучших традициях русской исполнительской школы. Новизна данной программы в комплексном подходе к образовательному процессу, что диктуется сложностью воспитания юного музыканта-исполнителя и необходимостью освоения комплекса дисциплин: специальность, сольфеджио, оркестровый класс, музыкальная литература, общий курс фортепиано. Программа базируется на основной идее концепции развития системы дополнительного образования в отделе Художественного воспитания детей ГДТЮ – системе многоуровневого образования, и предполагает обучение детей разной степени одаренности по программам I и II уровня.

Актуальность данной программы обусловлена следующим:

1. необходимостью решения проблемы духовного развития детей через соприкосновение с лучшими образцами мировой музыкальной культуры.
2. необходимостью наличия конкретной программной базы для предоставления образовательных услуг по этому направлению.
3. необходимостью показа реальных возможностей струнного сектора как учебно-образовательной базы для работы с одаренными детьми.
4. необходимостью разделения процесса обучения на два направления: любительское и профессиональное.
5. необходимостью систематизации учебного процесса и подтверждение его результата через сертификат.

Программа базируется на принципах качественного комплексного образования, что подкреплено реальными кадровыми возможностями.

Основным **целевым** назначением программы является создание оптимальных условий для развития творческой личности ребенка, обогащение его внутреннего мира через познание лучших образцов мировой музыкальной культуры, воспитание юного музыканта в лучших традициях русской исполнительской школы по 5-ти направлениям: скрипка, альт, виолончель, арфа и контрабас.

Для реализации этого коллектив решает следующие **задачи**:

Обучающие:

- Овладение навыками игры на струнных инструментах симфонического оркестра.
- Предоставление возможности комплексного подхода к обучению юного исполнителя (сольфеджио, ОКФ, ансамблевый класс, оркестровый класс)
- Подготовка учащихся к ансамблевой игре и симфоническому оркестру.

Воспитательные:

- Воспитание культуры восприятия произведений искусства.
- Воспитание творческой личности юного музыканта.
- Воспитание уважительного отношения к коллективу, Дворцу, городу.

Развивающие:

- Развитие образного мышления и потребности к творческому труду.
- Развитие коллективного творческого самосознания учащихся.
- Приобщение ребенка к миру музыки.
- Развитие профессиональных навыков ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.

Аналога предложенной программе нет в системе дополнительного образования. Она дает возможность получения музыкального образования по специализации струнные инструменты, исходя из индивидуальных возможностей ребёнка. Большой акцент в обучении сделан на коллективное творчество (ансамблевый и оркестровый класс).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В КОЛЛЕКТИВ

Практический опыт показывает, что оптимальный возраст для начала занятий на скрипке – 6-7 лет; виолончели – 7-8 лет; контрабасе – 8-11 лет. К этому времени ребенок успевает достаточно окрепнуть, развиваться и весь процесс овладения первоначальными основами техники игры протекает более естественно и быстро. Отдельные примеры успешных занятий в более раннем возрасте или же в значительно более позднем возрасте являются лишь индивидуальными исключениями.

Методика проведения приемных испытаний уже достаточно определилась. Она проста и не требует каких-либо коррективов. Однако нужно учитывать, что на приемных испытаниях далеко не всегда удастся верно определить потенциальные возможности будущего ученика. Они, как правило, раскрываются в последующей работе.

Но одно положение необходимо соблюдать неукоснительно – поступающий должен удовлетворять минимуму обязательных требований: слух, ритм, музыкальная память, а также минимально необходимый уровень развития.

Нельзя рассчитывать на успех в занятиях, если хотя бы один из этих компонентов неудовлетворителен. Нужно исключить неоправданные зачисления в классы. Это приносит вред ученику и учебному заведению. Со временем выясняется, что занятия бесперспективны и время и усилия потрачены зря. Зачастую это становится причиной психологической травмы ученика. Необходимо придерживаться честной профессиональной позиции. Традиционно приемные экзамены проводятся в виде прослушивания ежегодно в сентябре месяце.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Занятия в индивидуальных классах проходят два раза в неделю по 45 минут. В классах скрипки, альты, виолончели, контрабаса – обязательным является наличие концертмейстера.

Занятия в ансамблевом или оркестровом классе проходят два раза в неделю по три часа. Также обязательно присутствие концертмейстера.

Продолжительность освоения программы – 10 лет.

I год обучения – 72 пед. часа

II год обучения – 72 пед. часа

III год обучения – 72 пед. часа

IV год обучения – 72 пед. часа

V год обучения – 72 пед. часа

VI год обучения – 72 пед. часа

VII год обучения – 72 пед. часа

VIII год обучения – 72 пед. часа

IX год обучения – 72 пед. часа

X год обучения – 72 пед. часа

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

Занятия в музыкальных классах по инструментальной программе проходят индивидуально. Ансамблевый класс предполагает занятия с различным количеством учащихся (от 2 до 15 человек). Оркестровый класс – со струнной группой симфонического оркестра: 2 группы скрипок, группа альтов, группа виолончелей и контрабасов.

Таким образом, широко представлены формы образовательной деятельности:

это индивидуальное и групповое обучение, коллективные занятия в ансамблевом и оркестровом классе, концертная деятельность (сольные, ансамблевые выступления).

В соответствии с задачами обучения, методами их практического решения, возрастными особенностями учеников целесообразно разделить учебный процесс на **три этапа**.

Проследим путь становления личности юного музыканта на каждом **возрастном этапе**.

Говоря о **I-м этапе (I-IV год обучения)**, надо сказать, что в первые годы важны приспособляемость к инструменту, трудолюбие, контроль и помощь в домашних занятиях со стороны родителей (обязательно их присутствие на уроке). Для опытного педагога после знакомства со всем комплексом возможностей ребенка и степенью заинтересованности родителей, становится ясна перспектива будущего музыканта. У струнников очень сложный процесс первых шагов, требующий большого терпения, поэтому помимо технологии, от которой ребенок устает, «включаем» мир музыки. Это абонемент детской филармонии, музыкальные спектакли, посещение концертов солистов, ансамблей и симфонического оркестра Дворца. Большое впечатление на маленьких музыкантов производят наши академические концерты, где они слушают игру сверстников, участвуют в ансамбле юных скрипачей. Но самый главный человек для ребенка в начальный период – это педагог, который для него – целый мир. Недаром учитель начальных классов, а не престижность школы определяет успехи ребенка в 1-3 классах. От внутренней культуры педагога, умения заинтересовать, научить не просто слышать (воспроизводить и извлекать ноты), а думать зависит будущее отношение к инструменту, первые успехи маленького музыканта.

Ожидаемый результат: на I этапе появляется эмоциональная мотивация к музыкальному творчеству, прививается потребность к культурному досугу, развивается музыкальный слух, память, чувство ритма, воспитываются трудолюбие и ответственность.

На **II-м этапе (V-VIII год обучения)** уже ясна направленность ребенка, определен его творческий потенциал, и перед педагогом встает вопрос дифференциации программы, т.е. по какому пути идти: любительскому или профессиональному.

На любительском уровне ребенок овладевает навыками исполнения легкого сольного репертуара, музицирования в оркестре, ансамбле

На профессиональном – усваивает и развивает музыкально-исполнительские навыки, осваивает сложный репертуар и комплекс музыкально-теоретических дисциплин, овладевает читкой с листа, знакомится с камерным и симфоническим репертуаром, ведет активную концертную деятельность, участвует в конкурсах, и как следствие – формируется устойчивый интерес к занятиям музыкой.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Такие профессиональные достижения ведут к определенным **личностным изменениям:**

- развивается образное мышление, т.к. музыкальный язык – язык образов
- закрепляется эмпатия к музыкальному творчеству, если педагогический процесс выстроен грамотно, с учетом психологических особенностей ребенка
- формируются навыки коллективного творчества через ансамблевое и оркестровое музицирование
- развивается коммуникативная культура и потребность к творческому труду (собственная интерпретация произведений, проявление исполнительской индивидуальности)
- происходит укрепление позитивной оценки собственного опыта, а значение фактора успеха неопределимо в становлении творческой личности

- расширяется кругозор через знакомство с музыкальным наследием, обогащается сольный и ансамблевый репертуар.

Огромный *образовательный эффект* несет соприкосновение ребенка с оркестровой музыкой. Наконец, он понимает, для чего работал 5-6 лет: его труд и труд его сверстников выливается в коллективное творчество на занятиях в оркестровом классе симфонического оркестра.

Наука еще не изучила процессы, происходящие в личности ребенка, когда он прикасается к музыке великих композиторов, вечной музыке. Но мы, педагоги, знаем, что эта музыка воспитывает душу. А что может быть важнее в наше время? Несомненно, эффект будет только в том случае, если с ребенком работает настоящий мастер.

Сейчас на первый план выходит интенсивность педагогических технологий в мире музыкального исполнительства, особо ценится умение педагога кратчайшим путем вывести ребенка на соответствующий результат, чтобы загруженность ребенка занятиями не выходила за рамки разумного. Очень важно строить занятия не расплывчато, а помочь ученику результативно использовать его время с наибольшим эффектом. Умение несколькими штрихами определить направление, видя перспективу, цель, итог; не просто заниматься, а научить ребенка как заниматься – в этом проявляется настоящий класс преподавателя.

На **III-м этапе (VII-X год обучения)** на фоне профессиональных результатов учащихся, таких как совершенствование технического мастерства, исполнение сложного оркестрового и сольного репертуара формируются ценностные ориентиры и отслеживаются следующие результаты личностных изменений:

- воспитывается адекватная самооценка творческих достижений
- формируется творческий подход к жизни
- происходит осознание творческой индивидуальности и становление самостоятельности и независимости
- профессиональная ориентация.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для подведения итогов реализации программы используется форма экзаменов - технических в I-м полугодии; итоговых во II-м полугодии. Также учащемуся индивидуального класса необходимо 2-3 раза в год выступить на академических концертах. Как солисты, так и оркестранты заняты в большом количестве концертных выступлений вне Дворца. Традиционно проходят отчетные концерты симфонического оркестра, солистов и ансамблей струнного сектора в конце учебного года.

При исполнении экзаменационной программы учитывается:

- знание нотного текста.
- точное интонирование.
- качественное звукоизвлечение.
- решение технических задач.
- художественное осмысление материала.
- соответствие уровня репертуара программным требованиям.

СВОДНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГОДА ОБУЧЕНИЯ									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Скрипка	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч
Альт	-	-	-	-	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч
Арфа	-	-	-	-	-	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч
Виолончель	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч
Контрабас	-	-	-	-	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч	72пч
Ансамблевый класс	108пч	108пч	108пч	108пч	108пч	216пч	216пч	216пч	216пч	216пч
Итого:	180пч	180пч	180пч	180пч	180пч	288пч	288пч	288пч	288пч	288пч

Методическое обеспечение программы:

Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 1

Мострас К., Ямпольский А. Педагогический репертуар, сборник 1.

Сборник педагогического репертуара для ДМШ (под ред. Мостраса К.)

Сборник библиотеки «Юного скрипача».

Бруни А. Школа для альта (под ред. Борисовского). М.-Л., 1946

Ваксман А. Гаммы и упражнения для альта.

Рейтих М. Элементарная школа для альта (под ред. Б. Сибора). Баку, 1940.

Безруков Г. И Ознобищев К. Основы техники игры на альте. М., 1973

Безруков Г. И Ознобищев К. Гаммы и арпеджио. М. 1974

Борисяк А. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1949.

Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959.

Ли С. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940.

Садло К. Школа этюдов. М., 1958.

Сапожников. Р. Школа игры на виолончели. М., 1965.

Милушкин Школа игры на контрабасе, ч.1.

Раков Л. Школа начального обучения игре на контрабасе

Симанел Ф. Школа игры на контрабасе

Монтаг Л. Школа игры на контрабасе, т. 1

Рубин М. А. Хрестоматия педагогического репертуара для арфы, ч. 1, М., 1966г.

Эрдели К. А. Сборник легких пьес для арфы, М., 1955г.

Эрдели К. А. т. 1-2 русские и советские композиторы

Эрдели К. А. т. 3 зарубежные классики

Детский камерный ансамбль (репертуар младших, средних и старших классов ДМШ)
Выпуск I Издательство «Композитор» СПб.

Пьесы советских композиторов (для скрипичного ансамбля и фортепьяно) Издательство
«Музыка» 1966 г.

Скрипичные ансамбли - младшие и средние классы ДМШ (сост. и ред. В. Кальщикова)

Прокофьев «Альбом пьес» Изд. «Музыка» 2004 г.

Пьесы советских композиторов (для скрипичного ансамбля и фортепьяно) Издательство
«Музыка» 1966 г.

Пьесы в манере Джаза «Для камерных ансамблей» (пер. О Хромушина) изд.
«Композитор» СПб.

Детский камерный ансамбль (репертуар младших, средних и старших классов ДМШ)
Выпуск I Издательство «Композитор» СПб.

Аудио и видео записи выдающихся музыкантов современности.

Wolfgang Amadeus Mozart / Heinrich Schutz Edition. Limited Edition (2 CD)

Nikolaj Znaider. Elgar. Concerto For Violin And Orchestra In B Minor

Amadeus Quartet. Haydn. String Quartets

Олег Каган, Святослав Рихтер. Альбом 1

Marie-Claire Alain. Bach. Praludien Und Fuge D-Dur

Dvorak. Concertos, Slavonic Dances, Requiem, Etc. 100 Aniversary Edition

Cyprien Katsaris. Beethoven / Liszt. Symphonies Nos. 1-9 (6 CD)

Kurt Masur. Brahms. The Symphonies / Overtures / Song Of Destiny / German Requiem

Nikolaus Harnoncourt. Handel. Belshazzar / Jephtha

The Angeles String Quartet. Haydn. The String Quartets

Roland Wilson. Schutz. Symphoniae Sacrae I (2 CD)

Gustav Mahler - Symphony No. 9 in D major; London Symphony Orchestra & Jascha Horenstein) - 1966/2001, BBC Legends

Генри Пёрселл - Полное собрание камерной музыки / Henry Purcell - Complete Chamber Music (7 CD)

Йоханнес Брамс - Четыре симфонии

Рахманинов - A Tribute to Rachmaninov (Владимир Фельцман)

(Classical) Сказка Венского Леса 4CD (Johann Strauss - Waltz; Edvard Grieg - "Peer Gynt"; Johannes Brahms - The Hungarian Dances; Felix Mendelssohn - A Midsummer Night's Dream, Symphony No. 4)

Скрябин - Complete Symphonies (Дмитрий Китаенко) Piano Concerto, Poem of Ecstasy, Prometheus, Reverie

Прокофьев - Полное собрание Симфоний (Neeme Jarvi) Вальсы, Ромео и Джульетта, Симфония

Петр Ильич Чайковский - "Щелкунчик" (Оркестр Государственного академического Большого театра СССР, дир. Геннадий Рождественский)

Хиты планеты. 20 шедевров классической музыки (Bach, Beethoven, Mozart, Bizet, Paganini, Чайковский, Brahms, Mendelssohn, Oginski. Исполнители: Richard Edlinger, Jeremy Summerly, Bertalan Hock, Peter Nagy, Dubravka Tomsic)

Beethoven - Complete Symphonies (Bruno Walter)

Борис Березовский и Государственный симфонический оркестр (дирижер Юрий Башмет): Рахманинов и Чайковский, MP3, 224 kb/s

Shostakovich, D. - Symphony No.11-The Year 1905 / (Симфония №11 - 1905 год) / (М.Плетнев-RNO) / (М.Плетнев - Российский Национальный Оркестр)

Арам Хачатурян. Сюиты из балетов "Спартак" и "Гаянэ". Лондонский симфонический оркестр

Johann Sebastian Bach - Concerto in E Major BWV.1042

Электронно-образовательные ресурсы.

<http://www.classic-music.ru/>

<http://www.mp3ray.ru/music/cat/1017>

<http://www.aveclassics.net/stuff>

<http://www.m-classic.com.ru/>

<http://24classic.ru/>

<http://classic-online.ru/>

<http://www.olofmp3.ru/>

<http://www.zvuko.com/2012/07/klassika/>

<http://classic-mp3.ru/history-music.html>

<http://gb.atomstudio.ru/articles/klassicheskaya-muzika-v-sovremennom>

<http://class-music.narod.ru/info.html>

<http://www.classical.ru/>

<http://intoclassics.net/>

http://music577.ru/kaleidoscope_p_6.html

Материально техническое обеспечение программы:

1. инструмент
2. смычок
3. струны
4. канифоль
5. пульт
6. нотный материал
7. фортепиано
8. аудио аппаратура

Методическая литература для педагогов:

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Л., 1929г.

Берио Ш. Новейшая скрипичная школа в трех частях. М., (изд. Юргенсона П.)

Вальтер В. Как учить играть на скрипке.

Войку И. Построение естественной системы скрипичной игры. Техника левой руки. Перевод с немецкого В.Н.Римского-Корсакова. М., 1930г.

Гинзбург Л. История виолончельного искусства. Т.1, М.-Л., 1950г.

Ямпольский А. Русское скрипичное искусство. Очерки и материалы. Т.1, М.-Л., 1951г.

Попова Т.В. О музыкальных жанрах. М.,1981г.

Для родителей:

Музыкальная энциклопедия. В 6 т. гл.ред. Г.В.Келдыш. М.:Сов. Энци-дия, 1973-1982г.

Музыкальный энциклопедический словарь. Гл.ред. Г.В.Келдыш. – М.: Сов. энци-дия, 1990.- 627с., ил.

Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М.: Дет. лит, 1986.- 192с., ил.

Кленов А. Секрет Страдивари. – М.: Педагогика, 1977.- 120с.

Незайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1982.- 383с.

Для учащихся:

Энциклопедический словарь юного музыканта: Для ср. и ст. возраста/ сост. Медушевский В.В., Очаковская О.О. – М.: педагогика, 1985. – 352с.

Абрамян Г. Солнечный круг: Музыкальная азбука. – М.: Малыш, 1985. – 62с.

Михеева Л. Поговорим о музыке: Занимательный словарь школьника/ Михеева Л., Арановский М., Фрум В. – М.-Л.: Музыка, 1988.-234с., ил.

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я: Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – Л.: Сов. комп., 1991.-120с., ил.

Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты: Кн. для ср. и ст. шк. Возраста. – М.: музыка, 1979.-72с.

Вернон Р. жизнь великих музыкантов. Эпоха творчества: Верди, Стравинский, Шопен, Гершвин. – М.: ТОО «Помпадур», 1996.- 120с., ил.