

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 5»

Рабочая программа

учебного предмета

АНСАМБЛЬ (СКРИПКА)

**дополнительной общеразвивающей
программы в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»**

Срок реализации 4 года

Саратов 2020

Программа учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» разработана на основе программы по классу ансамбля для музыкальных школ и школ искусств 1969г. Составители: В.Л. Бычков, Д.Л. Лепилов, И.И. Куус, М.А. Кифер.

«ОДОБРЕНО»

педагогическим советом

МБУДО «ДМШ № 5»

15 июня 2020г.

«Утверждаю»

Директор МБУДО «ДМШ № 5»

И.М. Упрямова

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» разработана на основе программы по классу ансамбля для музыкальных школ и школ искусств 1969г. Составители: В.Л. Бычков, Д.Л. Лепилов, И.И. Куус, М.А. Кифер., с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта разработчиков программы.

Представленная программа входит в обязательную и вариативной части дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в скрипичном ансамбле. Скрипичный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности.

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. Ансамблевое музицирование способствует приобретению расширению музыкального кругозора обучающихся, закреплению интереса к музыкальным занятиям, развитию исполнительских навыков.

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: дуэты, ансамбли, произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Также как и по предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)», программа по скрипичному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит обучающихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышление, расширяют музыкальный кругозор обучающихся, готовят их к восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10 лет на 5-летний срок обучения, составляет 4 года (со 2 по 5 класс) (35 недель в год).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль».

Аудиторные занятия:

5(6) летний срок обучения: 2 класс – 0,5 часа в неделю за счет вариативной части учебного плана; 3-5 классы – 1,5 часа за счет основной и 0,5 часа за счет вариативной частей учебного плана.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 0,5 часа в неделю.

Таблица 1

Форма занятий	Год обучения			Итого часов	
	1-й	2-й	3-й	4-й	
Количество часов на аудиторную нагрузку	17,5	70	70	70	227,5
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	17,5	17,5	17,5	17,5	70
Максимальная нагрузка	35	87,5	87,5	87,5	297,5

Сведения о затратах учебного времени

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, академический час – 45 минут.

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.

Задачи:

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и музыкальности;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
- расширение музыкального кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих партий);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого);
- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы со скрипичным ансамблем в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на скрипке.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Ансамбль»

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие инструментов для работы над ансамблями. В школе искусств созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. В наличии есть концертный зал с двумя концертными роялями, библиотека и фонотека.

II. Содержание учебного предмета «Ансамбль»

Требования по годам обучения

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания, умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для скрипичного дуэта, ансамблевых и других произведений, а также камерно-инструментального репертуара) отечественных и зарубежных композиторов;
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различных эпох;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

Примерный репертуарный список

Первый год обучения

1. Бакланова П. «Детский марш» (4)
2. Вебер К. «Хор охотников» (4)
3. Власов В. «Детский марш» (2)
4. Карш Н. «Кубики» (4)
5. Комитас С. «Армянская песня» (2)
6. Корелли А. «Сарабанда» (2)
7. Кепитис Я. «Вальс кукол» (4)
8. Лядов А. «Колыбельная» (4)
9. Металлиди Ж. «Моя лошадка» (6).
10. Металлиди Ж. «Деревенские музыканты»

11. Моцарт В. «Менуэт» (5)
12. Неаполитанская песенка «Santa Lucia» (4)
13. Рамо Ш. «Рондо» (4)
14. Русская народная песня «Зимушка» (1)
15. Роум А. «В стране гномов» (4)
16. Филлипенко А. «Цылятки» (1)
17. Чешская народная песня «Пастух» (5)
18. Шостакович Д. «Хороший день». (5)

Второй и третий год обучения

1. Брамс И. «Колыбельная песня» (4)
2. Берлио Ш. «Гармонические гаммы» (7)
3. Бом К. «Вечное движение» (4)
4. Вольфарт А. «Этюд-шутка». (4)
5. Дворжак А. «Цыганская песня» (4)
6. Дога Е. «Вальс» из к/ф. «Мой ласковый и нежный зверь». (7)
7. Кампаньоли Б. «Синкопы» (7)
8. Леви Н. «Тарантелла» (2)
9. Металлиди Ж. «Моя родина» (6)
10. Медведовский Е. «Гамма - джаз» (4)
11. Моцарт В. «Немецкий танец» (7)
12. Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» (7)
13. Рамо Ж. «Ригодон» (2)
14. Сен-Санс К. «Лебедь» (7)
15. Старинный русский романс «Я встретил вас...»(4)
16. Фролов И. «Дивертисмент» (7)
17. Чайковский П. «Неаполитанский танец» (4)
18. Шостакович Д. «Гавот» (4)

Четвертый год обучения

1. Бах И. С.- Гуно Ш. «Ave Maria» (4)
2. Фостер С. «Прекрасный мечтатель» (2)
3. Гендель Г. «Пассакалия»(2)
4. Американская мелодия «Молитва» (3)
5. Металлиди Ж. «Веселое шествие» (6)
6. Шуберт Ф. «Ave Maria» (4)
7. Варламов А. «Красный сарафан» (7)
8. Прокофьев С. «Марш» из оп. «Любовь к трём апельсинам» (7)
9. Гаврилов А. «Хорошее настроение» (5)
10. Глазунов А. «Гавот» (7)
11. Раков Н. «Марш» (7)
12. Легран М. «Лето знает» (3)

13. Миллер Г. «Серенада лунного света» (3)

14. Поло Э. «Куранта» (7)

15. ЛеклерЖ. «Аллегро» (7)

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности скрипки для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание ансамблевого репертуара;
- знание художественно-исполнительских возможностей скрипки;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;
- навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках промежуточной аттестации проводится зачет в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы проведения зачета:

- контрольный урок
- прослушивание
- выступление на концерте, академическом вечере, внеклассном мероприятии
- участие в конкурсе или фестивале и др.

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. Зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок и завершается обязательным методическим обсуждением.

По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится итоговая аттестация в виде зачета в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Формы проведения зачета:

- выступление в концерте
- включение произведений по «Ансамблю» в сольный концерт обучающегося, концерт класса преподавателя
- участие в конкурсе или фестивале.

2. Критерии оценок

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 2

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Первая стадия развития творческого коллектива – ансамбля скрипачей связана с организацией коллектива. Руководителю необходимо знать возрастные особенности, индивидуальные качества, а также уровень профессионализма участников ансамбля, которые, как правило, еще в недостаточной мере владеют художественно-выразительными и техническими средствами ансамблевой игры. Это обуславливается тем, что ансамблевый коллектив – это, прежде всего, детский коллектив. При распределении голосов скрипичного ансамбля необходимо учитывать уровень обучаемости исполнителей, их психологические особенности, степень активности, свойства ума, характера и т.п.

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле.

В струнном ансамбле партии могут дублироваться или же (при малых составах ансамбля) каждый голос может являться солирующим и выполнять свою функциональную роль.

Рациональная организация репетиционной работы способствует экономному распределению времени всего ансамбля и каждого его участника. Для этого рекомендуется предварительно планировать репетиционное время, намечать конкретные цели, задачи и методы проведения занятий.

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом.

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным урокам, зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит в зависимости от наличия инструменталистов в данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие - средние, средние - старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа желателен знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.

При выборе репертуара педагог должен руководствоваться актуальными задачами учебно-воспитательной работы и стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений. Пьесы должны быть понятны, доступны и вместе с тем должны способствовать формированию ансамблевых навыков, развитию творческого воображения. При разборе произведения необходимо выяснить роль каждой партии, проанализировать все проведения основной темы, линии подголосков, функции аккомпанемента или гармонического фона. По мере развития коллектива наряду со старинными классическими произведениями следует включать и сочинения современных авторов. Для выработки качественного звучания рекомендуется изучить кантиленные произведения, работа над которыми способствует развитию широкого «дыхания» смычка, его целесообразному распределению. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.

Руководитель ансамбля должен добиваться высокого художественного уровня интерпретации исполняемых произведений. Для достижения этой цели необходимо умело сочетать формы и методы работы с коллективом в целом с индивидуальным подходом к каждому ученику – участнику ансамбля.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Обучающийся должен разумно распределять время своих домашних занятий, должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнерами по ансамблю.

После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по скрипичному ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями. Работать над точностью педализации, над общими штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено).

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Список рекомендуемых нотных сборников

1. Играем вместе. Сборник скрипичных дуэтов / Обр. и пед. редакция В.Ф. Третьяченко. 1, 2 выпуски. – Красноярск, 2003
2. Сборник пьес для ансамблей струнно-смычковых инструментов / Обр. и пед. редакция В.Ф. Третьяченко. – Красноярск, 2003
3. «EVERGREEN» в скрипичном ансамбле / Обр. и пед. редакция В.Ф. Третьяченко. – Красноярск. 2003
4. Светлячок. Пьесы с фортепианным аккомпанементом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-я ступени. – СПб.: Композитор, 2000

5. Юный скрипач. Пособие для обучения игре на скрипке. 1, 2, 3 выпуски. Составитель К. Фортунатов. – М.: Советский композитор, 1988
6. Металлиди Ж. Сыграем вместе. Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано. Младшие классы ДМШ. – М.: Композитор, 1997
7. Концертные пьесы для ансамбля скрипачей в сопровождении фортепиано. – М.: Классика 21 века, 2002

2. Методическая литература

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. – М., 1965
2. Баренбойм, Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа. – М., 1978
3. Благой, Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. – В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. – М., 1981
4. Вопросы квартетного исполнительства. – М., 1960
5. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. – М., 1978
6. Гинзбург, Л. Исследования, статьи, очерки. – М., 1971
7. Куус, И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании обучающихся. – В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. – М., 1981
8. Мострас, К. Интонация. – В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М., 1960
9. Мострас, К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М. – Л., 1951
10. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. – Л., 1970
11. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1981
12. Фельдгун, Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. – Л., 1981
13. Ямпольский, А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. – В сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1982