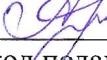

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом
художественного воспитания

А.П. Грибанова
Протокол педагогического совета
№ 18 от «05» 2014 года

М.Р. Катунова

Приказ № 29
от «29» августа 2014 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа симфонического оркестра

Срок реализации программы: 5 лет
Возраст обучающихся: 12-17 лет

Автор-составитель:
Бойко Елена Олеговна,
дирижер

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 9 от «29» августа 2014 года

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

В переводе с греческого слово «симфония» означает созвучие, благозвучное сочетание тонов. Симфонизм – это музыкально-эстетическая категория, подразумевающая как метод художественного отражения действительности в музыке, так и продиктованный им характер музыкальной драматургии и диалектические принципы мышления.

Игра в составе симфонического оркестра является одним из сложнейших видов человеческой деятельности вообще. Кроме общеизвестных музыкальных способностей, участие в совместном исполнительстве требует развития у детей ансамблевых навыков. Не всякий музыкант, владеющий инструментом, способен быть профессиональным оркестрантом, без приобретения специальных навыков.

Симфонический оркестр Аничкова дворца был создан в довоенные годы, одновременно с открытием в этом историческом здании Дворца пионеров в 1937 году. С 1938 года симфонический оркестр вошёл в состав вновь созданного Ансамбля песни и танца им. И.О.Дунаевского.

Творческий опыт показал способность оркестра на различные формы сценической деятельности:

- сводные номера для гала-концертов в исполнении всех участников Ансамбля;
- совместные номера с хором,
- совместные номера с хореографией,
- самостоятельные симфонические концерты.

На сегодняшний день ведётся работа над повышением уровня профессиональной подготовки учащихся для выравнивания качества звучания всех оркестровых групп и возможности принимать в оркестр наиболее одарённых детей, имеющих успехи в индивидуальном обучении.

По составу оркестр является большим симфоническим оркестром, с чёткой функциональной дифференциацией на группы:

- пять групп струнных смычковых инструментов (группа первых скрипок, группа вторых скрипок, группа альтов, группа виолончелей, группа контрабасов);
- группа деревянных духовых инструментов, построенная по принципу парности (две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота), но при необходимости добавляются флейта-пикколо, английский рожок, кларнет-пикколо, бас-кларнет, контрафагот;
- группа медных духовых инструментов (4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба);
- арфа, фортепиано, клавесин, челиста.

Классы струнных смычковых инструментов и арфы входят в состав Струнного сектора, все духовые и ударные – в состав Духового сектора. Благодаря тесситурно-тембровой дифференциации между группами, оркестр выражает идею многообразия и в то же время реализует программу «единства» - понимание оркестра как единого инструмента. Игра в коллективе (оркестре) требует: штрихового единства; ощущения малейших колебаний в интонации; восприимчивости к оттенкам динамики, звуковым пропорциям между отдельными голосами, между инструментами и группами инструментов; навыков свободного чтения нот с листа, умения транспонировать, то есть быстро схватывать нотный текст и тотчас же претворять его в исполнение; понимания языка жестов дирижёра и вступления в процесс *состорчества* в интерпретации исполняемой музыки.

В задачу классов индивидуального обучения игры на инструменте входит подготовка музыкантов для игры в симфоническом оркестре. Оркестровые партии произведений, включённых в план симфонического оркестра, должны изучаться на индивидуальных занятиях в классе с педагогом по специальности.

Кроме этого для обеспечения творческой деятельности симфонического оркестра необходима подготовительная работа по группам с репетиторами инструментальных струнных групп (группа 1-х скрипок, 2-х скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов), духовых групп (группа деревянных духовых и группа медных духовых), а также группа ударных инструментов.

Также необходимо разделить, так называемую, басовую репетиционную группу (виолончели и контрабасы) на две отдельные репетиционные группы. Это связано с функциональным различием этих групп:

-группа виолончелей в симфоническом оркестре исполняет роль нижнего мелодического голоса, композиторы часто поручают группе виолончелей солирующие партии (часто в сочетании с фаготами или валторнами). Нередко виолончели дублируют партию первых скрипок октавой ниже, что делает их партию чрезвычайно важной, так как именно нижний голос в октавных унисонах воспринимается слушателями как основной (при выверенном балансе), верхний же является обертоном (окраской) от нижнего.

- контрабасовая группа солирует довольно редко, чаще функция контрабасов заключается в аккомпанировании, создании гармонической и метрической основы звучания оркестра.

Важным различием в группах виолончелей и контрабасов является различная аппликатура, обусловленная различными настройками этих инструментов: виолончели настраиваются по квинтам, контрабасы - по квартам.

Направленность - художественно-эстетическая.

Цель программы: формирование духовно и интеллектуально развитой личности ребёнка посредством музицирования в симфоническом оркестре.

Задачи программы:

Обучающие:

- Обучение навыкам коллективного музицирования;
- Подготовка оркестрового музыканта.

Развивающие:

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

Воспитательные:

- Формирование культуры общения в коллективе;
- Воспитание духовно развитой личности.

Срок реализации: 5 лет.

Возраст обучающихся 12-17 лет.

В связи со сложностью симфонического жанра и необходимостью серьёзной предварительной подготовки, в оркестр принимаются дети, начиная с 5-го года обучения в индивидуальном классе струнного сектора и с 3-го года обучения в индивидуальном классе духового сектора, но с учётом степени индивидуальной подготовки учащихся.

Обучение не ограничивается 5-летним сроком, в отличие от городских музыкальных школ. По желанию учеников и их родителей занятия продолжаются пока учащиеся не получат общее среднее образование.

Форма и режим занятий

Групповые занятия (репетиции) 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа).

Формы подведения итогов

Предусмотрены различные формы подведения итогов: *сдача оркестровых партий, исполнение в составе группы* - учитывается качество звучания инструмента, чистота интонирования, динамика, владение штрихами, фразировка. Результаты работы симфонического оркестра оцениваются по качеству звучания оркестра на *концертах*.

Ожидаемые результаты: обучающийся владеет навыками коллективного (оркестрового) музицирования, оркестровым репертуаром, ознакомлен с музыкальной культурой России и западных стран. Способен выразительно и стабильно исполнять произведения из оркестрового репертуара. Ощущает себя членом коллектива, дисциплинированным и ответственным музыкантом.

**Учебно-тематический план
I-V год обучения**

Тема	Теория	Практика	Итого
1. Организационные вопросы	2	-	2
2. Инструктаж по технике безопасности	2	-	2
3. Настройка инструментов	-	18	18
4. Чтение с листа	2	10	12
5. Работа по оркестровым группам	6	30	36
6. Работа над исполнительскими приемами	2	10	12
7. Беседы о музыке	6	-	6
8. Изучение оркестровых произведений	-	116	116
9. Концертная деятельность	-	12	12
Итого	20	196	216

Содержание программы

1. Организационные вопросы.

Теория. Информационная часть, подготовка нотных партий.

2. Инструктаж по технике безопасности

Теория. Проведение плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности.

3. Настройка инструментов.

Практика. Настройка инструментов симфонического оркестра проводится по звуку «ля» первого гобоя. Поочерёдно настраиваются струнные группы оркестра, затем индивидуально духовые и литавры. В случае участия в исполнении фортепиано, оркестр настраивается по нему. От качества настройки инструментов во многом зависит чистота строя при исполнении произведений.

4. Чтение нот с листа

Теория. Особенности чтения нот с листа.

Практика. Освоение оркестрового репертуара посредством чтения нот с листа.

5. Работа по оркестровым группам

Теория. Анализ исполняемых произведений: ритма, нотного материала, штрихов, динамических оттенков. Объяснение жестов дирижера.

Практика. Умение «играть по руке» - это плод долгой практики, трудно достижимый в детском оркестре, но, важно заложить основу, направление, в котором будут развиваться способности детей. Совместность исполнения подразумевает не только правильный ритм, но также идентичность штриха, динамики, скорости движения смычка, распределения веса и давления руки на смычок у струнных, а также одинакового штриха, атаки звука и расходования воздуха у духовых. Не менее важной задачей является не только исполнение оркестрантами правильных нот, но и чистое интонирование.

6. Работа над исполнительскими приемами.

Теория. Анализ фразировки, оттенков выразительности на материале изучаемых произведений.

Практика. Работа над образом: фразировкой, выразительностью исполнения, качеством звука.

7. Беседы о музыке.

Теория. Анализ исполняемых произведений, биографии композиторов, обсуждение концертов.

8. Изучение оркестровых произведений

Практика.

I год обучения

Бах И.С. Концерт для скрипки и гобоя с оркестром d-moll 2, 3 части

Дунаевский И. «Школьный вальс» для солистов, хора и оркестра

Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк»

Петров А. «Здравствуй, Нева!» для хора и оркестра

Петров А. «Мир Голубой планете!». Кантата для хора и оркестра

Петров А. «Песнь материнской любви» из к/ф «Синяя птица»

II год обучения

Бах И.С. Концерт для скрипки и гобоя с оркестром d-moll 2, 3 части
Дунаевский И. «Школьный вальс» для солистов, хора и оркестра
Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк»
Петров А. «Ave Eva!» Из балета «Сотворение мира» для хора и оркестра
Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»
Петров А. «Весёлый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»
Петров А. «Здравствуй, Нева!» для хора и оркестра
Петров А. «Мир Голубой планете!». Кантата для хора и оркестра
Петров А. «Песнь материнской любви» из к/ф «Синяя птица»
Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

III год обучения

Бах И.С. Концерт для скрипки и гобоя с оркестром d-moll 2, 3 части
Бетховен Л. Allegretto из Симфонии № 7
Бетховен Л. Увертюра к трагедии «Эгмонт»
Дунаевский И. «Школьный вальс» для солистов, хора и оркестра
Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк»
Дунаевский И. Песня о Родине из к/ф «Цирк» для хора и оркестра
Дунаевский И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
Лабицкий Й. Вальс «Воспоминания об Аничковом Дворце»
Петров А. «Ave Eva!» Из балета «Сотворение мира» для хора и оркестра
Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»
Петров А. «Весёлый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»
Петров А. «Здравствуй, Нева!» для хора и оркестра
Петров А. «Мир Голубой планете!». Кантата для хора и оркестра
Петров А. «Песнь материнской любви» из к/ф «Синяя птица»
Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

IV год обучения

Бах И.С. Концерт для скрипки и гобоя с оркестром d-moll 2, 3 части
Бетховен Л. Allegretto из Симфонии № 7
Бетховен Л. Увертюра к трагедии «Эгмонт»
Гайдн Й. Концерт для трубы с оркестром Es-dur 2, 3 части
Гендель Г.Ф. Концерт для тромбона с оркестром 1 часть
Глинка М. Танцы в замке Наинны из 3 д. оперы «Руслан и Людмила»
Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром a-moll 1, 3 части
Григ Э. Сюита № 1 из музыки к повести Ибсена «Пер Гюнт»
Дунаевский И. «Школьный вальс» для солистов, хора и оркестра
Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк»
Дунаевский И. Песня о Родине из к/ф «Цирк» для хора и оркестра
Дунаевский И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
Лабицкий Й. Вальс «Воспоминания об Аничковом Дворце»
Петров А. «Ave Eva!» Из балета «Сотворение мира» для хора и оркестра
Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»
Петров А. «Весёлый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»
Петров А. «Здравствуй, Нева!» для хора и оркестра
Петров А. «Мир Голубой планете!». Кантата для хора и оркестра
Петров А. «Песнь материнской любви» из к/ф «Синяя птица»
Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

V год обучения

«Вифлеемская звезда»

Бах И.С. Концерт для скрипки и гобоя с оркестром d-moll 2, 3 части

Бах И.Х. Концерт для альта с оркестром c-moll 1 часть

Бетховен Л. Allegretto из Симфонии № 7

Бетховен Л. Увертюра к трагедии «Эгмонт»

Венявский Г. Концерт для скрипки № 2, 2 часть

Гайдн Й. Концерт для виолончели с оркестром C-dur 3 часть

Гайдн Й. Концерт для трубы с оркестром Es-dur 2, 3 части

Гендель Г.Ф. Концерт для тромбона с оркестром 1 часть

Глинка М. Танцы в замке Наинь из 3 д. оперы «Руслан и Людмила»

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром a-moll 1, 3 части

Григ Э. Сюита № 1 из музыки к повести Ибсена «Пер Гюнт»

Дунаевский И. «Школьный вальс» для солистов, хора и оркестра

Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк»

Дунаевский И. Песня о Родине из к/ф «Цирк» для хора и оркестра

Дунаевский И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»

Лабицкий Й. Вальс «Воспоминания об Аничковом Дворце»

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром e-moll 1 часть

Орф К. «Carmina Burana» для солистов, хоров, хореографии и оркестра

Панченко В. Кантата для солистов, чтецов, хореографии, хора и оркестра

Петров А. «Ave Eva!» Из балета «Сотворение мира» для хора и оркестра

Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»

Петров А. «Весёлый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»

Петров А. «Здравствуй, Нева!» для хора и оркестра

Петров А. «Мир Голубой планете!». Кантата для хора и оркестра

Петров А. «Песнь материнской любви» из к/ф «Синяя птица»

Петров А. «Подводный мир и народный танец» из к/ф «Человек-Амфибия»

Петров А. «Шум моря» для 4-х валторн, хора и оркестра, из к/ф «Человек-Амфибия»

Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

Свиридов Г. «Маленький триптих» для хора и оркестра

Соммерро А. «Утро, день, вечер» для сопрано и оркестра

Чистяков В. «Ночь белая» для солиста, хора и оркестра

Пьесы, включаемые в репертуар коллектива в текущем учебном году

9. Концертная деятельность

Практика. Участие в отчетных концертах коллектива, Ансамбля песни и танца им. И.О. Дунаевского, отдела, учреждения, фестивалях различного уровня.

Методическое обеспечение программы

Формы занятий:

➤ Занятие

➤ Фестиваль

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

➤ Групповые

Методы занятий:

➤ Словесный

➤ Иллюстративный

- Наглядный: прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей
Дидактические материалы, техническое оснащение
- Нотная библиотека: партитуры (в т.ч. авторские), оркестровые голоса.

Материально-техническое обеспечение программы

- Музыкальные инструменты
- Стулья
- Пульты
- Концертные костюмы
- Аудиозаписи
- Видеозаписи
- Аудио-видеоаппаратура

Список литературы для педагогов

1. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. - М., 1972.
2. Вагнер Р. О дирижировании. - М., 1947.
3. Вальтер Б. О музыке и музицировании//Исполнительское искусство зарубежных стран. - М., 1967. Вып.2.
4. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. - Л., 1927.
5. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968.
6. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии. - СПб., 2012.
7. Малер Г. Письма. Воспоминания. - М., 1964.
8. Малько Н. Воспоминания. Статьи. Письма. - Л., 1972.
9. Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижёрства// ПСС. - М., 1963. Т. 2.
10. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. - Л., 1974.
11. Рождественский Г. Мысли о музыке. - М., 1975.
12. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. - М., 1991.
13. Стоковский Л. Музыка для всех нас. - М., 1959.
14. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М., 1987.
15. Фуртвенглер В. Интерпретация – решающая проблема//Исполнительское искусство зарубежных стран. - М., 1962. Вып.1.

Список литературы для обучающихся

1. Абрамян Г. Солнечный круг: Музыкальная азбука. - М., 2008.
2. Барсова И. Книга об оркестре. - М., 1978.
3. Благодатов Г. История симфонического оркестра. - М., 1969.
4. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., 1986..
5. Михеева Л. Поговорим о музыке: Занимательный словарь школьника/ Михеева Л., Арановский М., Фрум В. - М.; Л., 1998.
6. Музыкальный энциклопедический словарь/ Под ред. Г.В.Келдыша. - М., 2002.
7. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. - М., 1961.
8. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я: Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – СПб., 2001.
9. Энциклопедический словарь юного музыканта: Для ср. и ст. возраста/ сост. Медушевский В.В., Очаковская О.О. - М., 2012.