

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4»
городского округа Самара

Принята на заседании
педагогического совета
от «16» февраля 2016 г.
Протокол № 4

Утверждаю:
Директор МБУ ДО «ДМХШ № 4»
г.о. Самара
О.Б.Ляховская
«16» февраля 2016 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественной направленности
«Смешанный ансамбль»

Возраст обучающихся: 7 – 18 лет

Срок реализации: 7 лет

Автор-составитель:
Авдеева А.В.
Педагог дополнительного
образования

Самара
2016 г.

I. Введение.

1.1. Необходимость в создании разнообразных программ для учреждений дополнительного образования продиктована, прежде всего, современными объективными условиями существования образовательных учреждений дополнительного образования детей. Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности человека и их интеграция в образование, растущая роль информации и доступ к ее источникам вносят существенные изменения в процесс образования - содержание, методы, формы взаимодействия. Информатизация является одной из важнейших составляющих процесса модернизации системы образования, направленного на повышение качества, предоставление условий для обеспечения равных возможностей для получения образования всех уровней и ступеней. Это предъявляет повышенные требования к уровню информационной культуры всех участников образовательного процесса как важнейшего компонента сущностной характеристики личности.

Актуальным становится привлечение *средств мультимедиа* в процесс совершенствования подготовки учащихся. Введение интерактивных технологий в процесс музыкально-творческого развития школьников давно стало неперенным условием развития педагогической практики.

Приобщение учащихся к новому виду деятельности – электронному музыкальному творчеству является актуальным в связи с общей тенденцией информатизации образования. Цифровые клавишные инструменты оснащены разнообразными и увлекательными возможностями для развития музыкального творчества и музыкального мышления учащихся. Быстрое развитие электронных музыкальных инструментов, имеющих неограниченные возможности, привело к тому, что синтезатор становится не только популярным, но и незаменимым во многих случаях музыкальным инструментом. Его многогранность, безграничность в совершенствовании, глобальная применимость и подвели к мысли о создании данной программы.

Детская музыкальная школа сегодня как никогда призвана заинтересовать ребенка, сделать занятия музыкой интересными, перспективными, ожидаемыми. Введение новых методов, новых интерпретаций, нового наполнения содержания образовательного процесса – залог полноценной жизнедеятельности ДМХШ.

Игра в ансамбле является одним из самых действенных способов музыкально-творческого развития школьников в процессе обучения в ДМХШ. Любое музыкальное творчество полезно для развития интеллекта учащихся. Привлечение клавишного синтезатора как дополнительного средства обучения детей способствует развитию их музыкальных способностей, тембрового слуха, музыкального вкуса.

Благодаря синтезатору, в арсенале которого есть разные исполнительские стили и тембры всевозможных инструментов, ребята получают более полноценное и

широкое представление об инструментальном искусстве в целом, помогают ученику тоньше и глубже понимать музыкальный образ, и дают богатейший материал для фантазий в инструментовке и аранжировке. Возможность ритмического сопровождения способствует формированию метроритмической устойчивости.

И здесь одним из наиболее эффективных методов развития музыкальных способностей является *использование синтезатора в процессе ансамблевой игры*, в том числе в составе **смешанного ансамбля**. Это позволяет преодолевать трудности в процессе обучения, создавать оригинальные аранжировки, подбирать разнообразный репертуар, что в свою очередь является важнейшим компонентом творческого развития личности.

Новизна программы заключается:

❖ во внедрении интерактивного принципа музыкального обучения в педагогическую практику музыкантов, посредством использования синтезатора в составе смешанного ансамбля;

❖ в использовании синтезатора для создания оригинальных ансамблевых коллективов, что значительно расширяет творческий потенциал музыкальных школ, и позволяет вести активную концертную деятельность;

❖ в возможности преодолевать технические трудности в процессе обучения, создавать оригинальные аранжировки, подбирать разнообразный репертуар, что в свою очередь является важнейшим компонентом творческого развития личности;

❖ в широком применении *инновационных педагогических технологий* в рамках классно-урочной системы (проблемное обучение) и внеурочной системы (метод проекта в подготовке мероприятий, метод мозгового штурма, диспуты).

1.2. Данная программа по фортепианному ансамблю является:

- по степени авторского вклада - авторской;
- по уровню содержания - базовой;
- по форме организации в рамках урочной системы – индивидуальной и групповой (по два - четыре человека);
- по широте охвата - профильной;
- по степени профессионализации - допрофессиональной подготовки;
- по срокам реализации – долгосрочной.

1.3. Ансамбль входит в перечень предметов по выбору, согласно учебному плану.

Программа предназначена для музыкально-хоровой школы или школы искусств, рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет с недельной занятостью на человека 0,5 академического часа (20 минут) для учащихся 1-5 классов и 1 академический час (40 минут) на 1 человека для 6-7 классов.

Срок реализации программы – 7 лет.

1.4. Программой предусмотрена внеурочная работа с учащимися, включающая в себя:

- подготовку и проведение внеурочных мероприятий (классные, общешкольные, районные концерты, конкурсы) с привлечением обучающихся на других инструментах;
- коллективное посещение концертов филармонии с последующим обсуждением услышанного (беседы, диспуты).

II. Пояснительная записка.

2.1. Программа рассчитана на школьный возраст, так как этот возраст оптимален для обучения вообще и для обучения игре на музыкальном инструменте в частности. Для этого возраста характерно также тяготение к коллективным видам деятельности. Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие навыков коллективного инструментального музицирования.

Реализация данной программы должна осуществляться параллельно с реализацией типовой (или адаптированной к типовой) программе по фортепиано, начиная с первого года обучения по программе фортепиано. Программа может быть использована в любой ДШИ или ДМХШ.

2.2 Цель программы – приобщение к музыкальной культуре посредством знакомства с разнообразной музыкой, с творчеством композиторов разных стран и эпох, формирование основных музыкальных способностей в процессе коллективного исполнения.

В процессе обучения решаются следующие ***общие задачи:***

- 1) Сформировать гражданскую позицию ребёнка и тем самым помочь ему занять определённое место в социуме.
- 2) Сформировать эстетический вкус обучающегося на лучших образцах русской и зарубежной музыки.
- 3) Развить музыкально-эстетическое сознание и мышление.
- 4) Оказать помощь в профессиональной ориентации.
- 6) Пропагандировать искусство коллективного музицирования.

Помимо общих задач перед педагогами стоят более частные, ***специальные задачи:***

Обучающие:

- Приобщить учащихся к различным видам музыкального творчества (подбор по слуху, аккомпанемента, основам импровизации, сочинения, ансамблевой игры);

- Сформировать у обучающихся комплекс исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
- Овладеть навыкам игры в смешанном ансамбле;
- Изучить художественные возможности синтезатора;
- Получить базовые теоретические знания;
- Воспитать и развить метроритмическое чувство.

Развивающие:

- Выявить и развить музыкальные и творческие способности учащихся в процессе обучения игре в смешанном ансамбле;
- Развить такие личностные качества как воображение, увлеченность, активность, трудолюбие, инициативность;
- Создать эмоционально - комфортную среду для развития творческих способностей учащихся.

Воспитательные:

- Сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству, потребность активного музицирования;
- Воспитать умение самостоятельной работы;
- Сформировать осознанность учащимися ценности своей музыкально-творческой деятельности для окружающих.

2.3. *Результатом образовательного процесса* настоящая программа прогнозирует воспитание мыслящей, самостоятельной личности, практически владеющей музыкальными знаниями и навыками и умеющей применять их на практике.

2.4. Принципы построения программы.

- Соразмерность объёма содержания материала планируемому времени занятий.
- Логическая последовательность материала.
- Соответствие каждого раздела программы возрастным и физиологическим возможностям учащихся.
- Оптимальное соотношение между теоретическим и практическим объёмами материала.

2.5. Структура программы.

Содержание программы распределено по *трём этапам* с учётом психологических и физиологических особенностей учащихся младших, средних и старших классов (особенности мыслительных процессов, потребности к самовыражению и самоутверждению и т. д.).

I этап

1-2 класс – начальное обучение, освоение первоначальных навыков

- знакомство с выразительными средствами клавишного синтезатора в доступной художественно-увлекательной форме;
- формирование первичных навыков ансамблевой игры (синхронность и динамическая уравновешенность).

II этап

3-5 класс – этап основного обучения

- развитие технических навыков – свободное владение клавиатурой синтезатора и панелью управления;
- освоение приёмов аранжировки и импровизации;
- достижение синхронного звучания всех партий (единство темпа и ритма партнеров);
- достижение уравновешенности в силе звучания всех партий;
- достижение согласованности штрихов всех партий (единство приемов фразировки);
- умение слушать ансамбль в целом, себя и партнера в ансамбле.

III этап

6-7 класс – этап музыкального совершенствования

- овладение знаниями и навыками игры на синтезаторе;
- приобретение музыкально-теоретической базы;
- расширение музыкального кругозора;
- применение полученных практических и теоретических знаний в разных видах музыкально-творческой деятельности.

III. Методические рекомендации.

3.1. Рекомендации по методике преподавания смешанного ансамбля в рамках урочной системы.

Ансамбль - это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена и при любом уровне владения инструментом. В каждой школе искусств существует множество разнообразных ансамблей, начиная с дуэтов и заканчивая массовыми сводными коллективами. Необходимо искать новые методы работы с инструментальными коллективами, одним из которых может стать создание **смешанных ансамблей**. В состав подобных коллективов могут войти любые инструменты: клавишные, струнные, духовые, электроакустические. Здесь все будет зависеть от выдумки, творческой фантазии и изобретательности руководителя, естественно, ограниченной здравым смыслом и практической целесообразностью.

Кроме инструментального состава, подбор участников смешанного ансамбля должен осуществляться и по уровню подготовленности учащихся. Участники ансамбля должны быть равны по своей музыкальной подготовке и владению

инструментом, в этом случае занятия проходят более результативно и интенсивно. Необходимо учитывать и морально-психологический климат в коллективе, только благоприятные межличностные отношения участников ансамбля станут залогом успеха.

Игра в ансамбле помогает музыканту преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, метр, соблюдать ритм, агогику. Для более успешного усвоения этих задач возможно применение в смешанном ансамбле синтезатора. Его многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент приближает звучание камерных ансамблей к оркестровым коллективам, а ритмические сбивки, заложенные в его памяти, оживляют звучание, придают ему блеск и импровизационную непосредственность.

Воспитание чувства ритма и тембрового слуха – самая трудная задача в процессе обучения. Играя в ансамбле с синтезатором струнные, духовые, клавишные инструменты получают возможность звучания с различными вариантами ансамблей, стилями, ритмами. Исполнение учениками произведений с автоаккомпанементом дает несравнимо большие навыки ансамблевой игры, нежели игра под аккомпанемент концертмейстера.

Одним из важнейших качеств смешанного ансамбля является **синхронность**, то есть совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. В области темпа и ритма индивидуальность исполнителей сказывается очень отчетливо. Незаметное в сольном исполнении легкое изменение темпа или незначительное отклонение от ритма при совместной игре может резко нарушить синхронность, что тут же улавливается слушателем. Музыкальная ткань оказывается разорванной, голосоведение и гармония искажаются. В решении этой проблемы важную роль может сыграть использование синтезатора. Задаваемый им единый темп, метр, ритм поможет лучше организовать совместное исполнение и послужит важным инструментом при создании аранжировки.

Так же немаловажно при игре в ансамбле соблюдение штрихов. **Работа над штрихом** – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения. Лишь при общем звучании может быть определена художественная целесообразность и убедительность решения любого штрихового вопроса. В смешанном ансамбле, в состав которого входят клавишные, струнные и духовые инструменты, необходимость работы над штрихами становится важнейшим приоритетом. Единство звучания в каждой отдельной партии и в ансамбле в целом определяет строение музыкальной речи, ее «синтаксис». Использование сочетания различных технических приемов, характерных только для определенного вида инструментов, лишь украсит звучание ансамбля и придаст яркость общему художественному замыслу.

Не маловажную роль в создании художественного образа играет построение единой **фразировки**. «Фразировочные» или «смысловые» лиги должны

подчиняться общему творческому замыслу, живая фраза – это искусство агогики. Грамотное интонирование мотивов, выстраивание развития музыкальной мысли, подчинение развития каждой партии общему художественному замыслу – вот задачи которые должен ставить перед собой педагог-руководитель ансамбля. Таким образом, работа над единым звучанием ансамбля помогает индивидуальному творческому развитию каждого участника. Однако все музыкально-исполнительские трудности, преодолеваемые педагогом-руководителем ансамбля на практике, являются лишь инструментами для выполнения более важных задач стоящих в процессе обучения игре в ансамбле.

Одной из немаловажных составляющих процесса работы с ансамблем является **подбор репертуара**. Необычайное многообразие и постоянное обновление звукового материала не должны затруднять его выбор. В репертуар школьного ансамбля можно включить музыку самых разных жанров: классическую, народную, эстрадную. Каждый педагог должен опираться на свой художественный вкус и здравый смысл, ведь не все произведения будут звучать в переложении для детского смешанного ансамбля одинаково хорошо. Особенно это касается классических произведений, ведь их аранжировка требует бережного отношения и должна опираться на академические каноны. Важность обращения к классическому репертуару обусловлена, прежде всего, его художественной ценностью. Обращение к классике обогащает музыкальный и эстетический кругозор ученика.

Введение в состав смешанного ансамбля клавишного синтезатора позволяет в значительной мере расширить репертуарный список, включив в него целый пласт музыкального материала, ранее не использованного в процессе академического обучения. Это так называемая популярная эстрадная музыка.

Наиболее яркие популярные мелодии – современные или прошлых лет могут войти в репертуар современного детского инструментального коллектива.

В XX веке композиторами было создано огромное количество музыкальных произведений эстрадного направления. Это: эстрадные песни, танцевальная музыка, музыка кино. Знакомство с этими жанрами просто необходимо для расширения творческого кругозора учащихся, ведь на индивидуальных занятиях они осваивают только классический музыкальный репертуар. Исполнение произведений эстрадного направления призвано обогатить концертную программу инструментального коллектива.

Начинать занятия в классе смешанного ансамбля следует с доступных детям произведений, в игре которых технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а все внимание направляется на художественные цели. Ученик проявляет повышенный интерес к занятиям тогда, когда не чувствует собственной беспомощности, а получает удовольствие от результатов своей работы. Лучше разучить несколько нетрудных пьес и играть их на высоком художественном уровне, чем нудно повторять одну сложную, так и не добравшись до ее творческой интерпретации.

Задачи педагога-руководителя ансамбля далеко выходят за рамки воспроизведения готового нотного текста. Помимо чисто исполнительских функций они включают в себя еще и функции инструментовщика (выбор тембра инструментов), аранжировщика (уточнение фактуры, выбор стиля автоаккомпанемента, мест ритмических отыгрышей), звукорежиссера (установка правильного баланса голосов, подбор звуковых эффектов) и редактора (корректировка и уточнение нотной записи музыки). С использованием синтезатора открывается широкий простор для творчества. Высокое качество звучания при относительно несложной технике игры, возможность лучше понять логику музыкальной мысли, яснее почувствовать художественный образ – все это делает синтезатор особенно привлекательным в работе со смешанным ансамблем. Встроенные в память синтезатора многочисленные виды автоаккомпанемента позволяют облагородить звучание легких жанров, а эскизность изложения нотного текста служит отличным стимулом для творческих поисков.

Аранжировкой называется переложение музыкального произведения для иного по сравнению с оригиналом состава исполнителей. Необходимо выделить несколько основных понятий, которые часто встречаются при работе над аранжировкой. Это **мелодия**, **гармония**, **ритм**. Именно они формируют фактуру (совокупность всех выразительных средств) в аранжировке. Основу любой композиции составляет **ритм**, поэтому первым делом уделите внимание ритм-секции (автоаккомпанементу). Здесь основным недостатком аранжировки могут стать чересчур длинные, не интересные вступления, вставки и проигрыши, не подходящие по жанру или стилю. Основу любой музыкальной композиции составляет **мелодия**. При создании аранжировки главная установка – не мешать ей! Практически все в аранжировке должно быть подчинено мелодии. К ней можно добавить подголоски или обыгрывания в сопровождающих голосах, но не следует забивать ими мелодию, лучше проводить подголоски во время длинных нот. Лучше писать подголосок или выше или ниже самой мелодии, желательно другим инструментом, тембром, четко проводя границы – это мелодия, а вот это подголосок. Можно расцвечивать мелодию и с помощью **гармонии**. При ее написании не следует использовать параллельные трезвучия, соблюдайте плавность голосоведения, и тогда вы получите целую мелодическую линию.

Музыкальное творчество детей не должно существовать в отрыве от практики исполнительства. Поэтому важную роль в работе со смешанным ансамблем играет **концертная деятельность**. Учащиеся, которые постоянно выступают в концертах, принимают участие в различных конкурсах и фестивалях, в конечном итоге становятся более профессиональными музыкантами. Исполнение на сцене подготовленной в классе ансамбля программы вызывает у них массу положительных эмоций. Публичные выступления постепенно превращаются во внутреннюю потребность личности и стимулируют ее музыкальное совершенствование. Ансамблевые выступления воспитывают у школьников чувство

ответственности за исполняемые в коллективе индивидуальные партии, заставляют их добросовестней относиться к подготовке и к концертному выступлению в целом.

Отдельно следует сказать о выборе концертного репертуара. В него следует включать яркие, запоминающиеся произведения, которые можно оформить в законченные концертные номера, интересные, необычные, с «изюминкой». Они удерживают внимание слушателей, не позволяют им покинуть зрительный зал во время концерта. Создайте сценический образ коллектива, начиная от внешнего вида и заканчивая культурой поведения на сцене. Артистизм и высокохудожественное, выразительное исполнение придаст выступлению особый блеск и творческую индивидуальность. Необходимо всячески поощрять концертные выступления учеников, их участие в различных формах коллективной музыкальной деятельности. Каждый из видов творческой практики связывает обучение игре на инструменте с жизнью, становясь самым действенным стимулом музыкально-творческого самовыражения детей.

3.2. Методические рекомендации организации внеурочной работы. (Модернизация внеурочной работы)

Новые условия жизни и установки на модернизацию образования требуют нового подхода к организации внеурочной работы. Традиционные концерты и литературно-музыкальные композиции, где практически всю работу, начиная от создания сценария и заканчивая неусыпным руководством над разучиванием учащимися произведений выполняет педагог, целесообразно заменить **совместной проектной деятельностью учащихся, их родителей и педагога**. Методом проекта можно изучать любую тему, познакомиться с любой музыкой

В проектной деятельности могут участвовать ученики одного педагога от 1 до 7 класса, учащиеся средних или старших классов разных педагогов школы, ученики инструментального и вокального отделений школы. Рекомендуется также подключать родителей и учащихся, занимающихся на других инструментах (скрипачей, гитаристов, баянистов) и в классе сольного пения, а также детей, увлекающихся другими видами искусств (живописью, танцами, театром) и информатикой.

Учащиеся выбирают тему, интересную для них или педагог предлагает тему, которую нужно освоить. Далее формулируется **проблема**, ставится **цель** и **задачи**, которые нужно решить для достижения этой цели, **методом проблемных ситуаций, мозгового штурма, диспута** или **беседы** определяются пути её решения, **распределяются обязанности** между всеми участниками проекта (теоретики, практики, техники, художественные оформители и т.д.) и создаётся **план** реализации проекта. В зависимости от сложности проекта работа по его воплощению может занимать разное количество времени (от 2 до 6 месяцев). Далее подготовленное методом проекта мероприятие показывается другим учащимся, родителям, педагогам. Обязательна **рефлексия** со стороны зрителей и самих

участников: что удалось, что не получилось и почему, что необходимо учитывать в следующих проектах (**метод круглого стола**).

Чем больше разнообразия, новых, неожиданных решений, тем лучше. Очень приветствуется и самими учащимися, и зрителями привлечение **современных технических средств**: компьютера с проектором для создания презентаций, сопровождающих мероприятие, электрических музыкальных инструментов, способных к воссозданию всевозможных разнообразных тембров.

Педагогу в проектной деятельности отводится роль **консультанта, помощника, координатора** действий обучающихся. Старшие дети вполне могут взять на себя руководящую роль. И по мере освоения учащимися метода проекта и роста их самостоятельности участие педагога должно уменьшаться.

Метод проекта является ведущим методом в современной педагогике, который успешно используется на уроках средней школы. Дополнительное образование может и должно содействовать освоению учащимися этого метода.

При организации внеурочной работы рекомендуется широко использовать самые разнообразные её формы, включающие посещение концертов филармонии, художественных выставок, театров с последующим обсуждением увиденного и услышанного. Это позволит учащимся расширить их кругозор, сформировать художественный вкус, помочь с профессиональной ориентацией.

3.3. Методические пояснения к задачам.

И. Красильников, А. Алемская, И. Клип. *«Школа игры на синтезаторе»*

Данное учебно-методическое пособие раскрывает особенности игры на синтезаторе. Музыкальный материал пособия подобран в соответствии с возрастными возможностями учащихся младших, средних и старших классов детских музыкальных школ и представлен в трех разделах: "Народная музыка", "Музыка массовых жанров", "Музыка академических жанров". Все произведения сопровождаются методическим комментарием по работе над их электронной аранжировкой и исполнением.

Пешняк В. *«Курс игры на синтезаторе»*

Настоящее пособие является учебником для специального класса синтезатора в ДМШ. В «Курсе» введены странички музыкальной азбуки, в которых предлагается методика быстрого освоения чтения ритма «с листа» (на первых трех уроках). В странички музыкальной азбуки включены необходимые начальные знания, связанные с характерными для синтезатора обозначениями гармоний автоаккомпанементов - «цифровками». Таблица тональностей (квинтового круга) предлагается для применения в качестве наглядного пособия при игре импровизаций в разных тональностях на более позднем этапе обучения (3-5 классы). Краткое объяснение музыкальной терминологии является также справочным материалом и позволит преподавателю говорить с учеником на профессиональном языке.

Важов С. « *Школы игры на синтезаторе* »

Автор многих сочинений для детей и взрослых - в доступной форме знакомит с основами музыкальной и музыкально-компьютерной грамоты, дает полезные практические советы: как играть аккомпанемент в различных режимах, как записать музыку в секвенсере, как редактировать тембры. Пособие примечательно тем, что содержит описание разных моделей синтезаторов и их возможностей. Прилагаются мелодии, на которых можно применять советы практически.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА №4

**Дополнительная образовательная
авторская программа
по смешанному ансамблю
(Проект)**

Автор-составитель
Авдеева А.В.

САМАРА
2013