

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Калининграда
" Детская школа искусств им. П.И.Чайковского "**

**Дополнительная предпрофессиональная
программа в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**Рабочая программа по учебному предмету
В.05.УП.05
«КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР»**

Калининград
2026

Организация – разработчик:
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

Разработчики:
Климова Т.А., преподаватель
МАУ ДО ДШИ им. П.И.Чайковского

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1.1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- 1.2. *Срок реализации учебного предмета;*
- 1.3. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- 1.4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- 1.5. *Цель и задачи учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- 2.1. *Сведения о затратах учебного времени;*
- 2.2. *Годовые требования по классам.*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2. *Критерии оценки.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- 6.1. *Нотная литература*
- 6.2. *Методическая литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Камерный оркестр» составлена на основании федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты», а также на основе Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) «Оркестровый класс», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 году.

Оркестровый класс – учебный предмет, который может входить в вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ.

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных оркестровых инструментах (струнных, ударных, духовых).

Коллективная игра раскрывает перед юными музыкантами новые грани возможностей: обогащает кругозор, музыкальное восприятие, оттачивает профессионализм, эстетический вкус, ощущение стиля, повышается общее развитие обучающихся. В тоже время в коллективе музыкант может полнее раскрыться, развить лучшие стороны своего дарования, проявить целеустремленность, работоспособность в овладении исполнительским мастерством. В процессе совместного творчества у юных музыкантов постепенно появляются навыки коллективного музицирования.

Актуальность программы

Программа способствует широкому внедрению художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования, раскрытия творческого потенциала детей и юношества.

Особенность программы

В данной программе воспитание является первостепенным приоритетом в образовании, органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.

1.2. Сроки реализации учебного предмета

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 2-5 классов.

Объем учебной нагрузки и ее распределение

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» - 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом ДШИ.

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в ча- сах		Распределение по годам обучения			
			2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
			количество недель аудиторных заня- тий			
			33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах			
В.03. УП.03. Камерный оркестр	Аудиторные занятия (в ча- сах)	396	3	3	3	3
	Самостоя- тельная ра- бота (в часах)	66	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максималь- ная учебная нагрузка по предмету (без учёта консульта- ций)	462	3,5	3,5	3,5	3,5
К.03.04 Консультации ор- кестровый класс		108	27	27	27	27

1.3 Форма проведения учебного занятия – мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. Продолжительность аудиторных занятий по учебному плану 3 часа в неделю. Самостоятельная подготовка составляет 0,5 часа в неделю. При отсутствии контрабасов можно ввести партию фортепиано, что надо учесть при планировании концертмейстерских часов из расчета 100% на группу.

По усмотрению дирижера в работе оркестра могут участвовать преподаватели по классу скрипки и виолончели. Совместная игра, сотворчество стимулирует обучающихся, укрепляет дисциплину, приближая обстановку репетиций к условиям игры в профессиональных коллективах, расширяются и репертуарные возможности оркестра. В свою очередь такая форма работы обязывает

педагогов поддерживать свое исполнительское мастерство. Возможно привлечение концертмейстеров (скрипачей и виолончелистов) из числа артистов профессиональных коллективов.

1.4. Цели и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета

Воспитание разностороннего музыканта, широко образованного, сочетающего отличное владение инструментом с высокой музыкальной культурой и вполне подготовленного к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Образовательные:

1. Освоение целостной системы музыкально-игровых навыков как базы развития мастерства участников оркестра.
2. Системная работа по совершенствованию навыка чтения с листа.

Развивающие:

1. Развитие критического мышления, способного на законченную художественную интерпретацию музыкального произведения.
2. Развитие гармонического слуха.
3. Развитие всесторонних качеств личности.

Воспитательные:

1. Формирование эстетического вкуса.
2. Ознакомление с другими видами искусств.
3. Воспитание коллективной творческой и исполнительской дисциплины.

II. Содержание учебного предмета

2.1. Распределение учебного материала по годам

Первый год обучения (второй класс)

Обучающиеся знакомятся со структурой оркестра, вводятся в состав группы по партиям (в основном третьей, при большей степени обученности возможно введение в группу вторых скрипок, виолончелей). Первичное знакомство с дирижерским жестом. Изучение особенностей коллективного чтения с листа. Формирование начальных навыков коллективного музицирования: общего для всех исполнительского дыхания (ауфта), ритмической синхронности, изучение различных компонентов исполнительской выразительности. Знакомство с традициями коллектива, воспитание исполнительской дисциплины. Формирование навыка сценической культуры.

Второй год обучения (третий класс)

Новое формирование групп с учетом достигнутых за предыдущий год результатов освоения требований коллективного музицирования. Совершенствование исполнительских приемов коллективного музицирования: чистоты гармонической интонации, единства штриховой палитры, аппликатурного плана. Осмысление взаимосвязи голосов, распределения их функций на главную, подголосочную, аккомпанирующую. Дальнейшее развитие критического мышления, необходимого для формирования умения отбора необходимых средств музыкальной выразительности. Совершенствования навыка беглого чтения нот с листа. Воспитание уверенности на эстраде, исполнительской «цепкости» - качеств, необходимых для публичных выступлений.

Третий год обучения (четвёртый класс)

Новое формирование групп с учетом достигнутых за предыдущий год результатов освоения требований коллективного музицирования. Владение навыком беглого чтения с листа. Развитие интонационного мышления как слухового осознания ладовых координаций. Работа по совершенствованию музыкально-технических приемов, являющихся необходимым средством художественной выразительности. Формирование положительной мотивации к самообразовательной деятельности.

Четвертый год обучения (пятый класс)

Доведение умения исполнения партии до определенной художественной и технической законченности, что предполагает яркость, концертность исполнения, безупречную интонацию и точный ритм, выпуклость динамических градаций звука и ясность акцентировки при условии соблюдения профессиональных требований к игровым движениям. Развитие творческой инициативы и музыкально-интеллектуальных качеств обучающихся, способных стать концертмейстерами оркестровых групп. Стимулирование интереса к обучению, самоорганизации, самообразовательной деятельности.

Репертуарные списки

1. Баневич. «Полонез»
2. Бах – Гуно «Авве Мария»
3. Бах Сюита. №1
4. Бах. Концерт с-moll для виолончели с оркестром
5. Бетховен. «Немецкие танцы»
6. Бонфа. отрывок из музыки к кинофильму «Черный Орфей»
7. Вивальди. «Концерт а-moll для двух скрипок с оркестром»
8. Г. Свиридов. «Курские песни» для хора с оркестром
9. Гайдн. «Концерт для фортепиано с оркестром»
10. Гендель. «Амен, алелуйя» для голоса с оркестром
11. Глинка. «Романс Антонида» из оперы «Иван Сусанин»

12. Глюк. Увертюра к опере «Орфей и Эвридика»
13. Гранадоc. «Интермеццо» для виолончели с оркестром
14. Д. Леннон, Маккартни. «Вчера»
15. Дунаевский. «Летите голуби» для хора и оркестра
16. Лист. «Грезы любви» для саксофона с оркестром
17. Лядов. Песни «Протяжная», «Шуточная», «Кольбельная».
18. Моцарт. Соната № 14
19. Петров. Вальс из кинофильма «Петербургские тайны»
20. Прокофьев «Вальс»
21. Свиридов «Военный марш», «Романс»
22. Телеман. «Танцевальная сюита»
23. Фоглер. концерт для фортепиано с оркестром
24. Форе. «Пробуждение» для виолончели с оркестром
25. Хренников «Колыбельная Светлане»
26. Чайковский П. И. Романс «Отчего»
27. Чайковский. «Весенняя песня»
28. Чайковский. «Детский альбом»
29. Чайковский. «Интродукция и дуэт их оперы «Евгений Онегин»
30. Чайковский. «Ноктюрн» для виолончели с оркестром
31. Чайковский. «Танец пастушков»
32. Чайковский. «Уж вечер» для хора с оркестром
33. Чайковский. «Фея сирени» из балета «Спящая красавица»
34. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»
35. Чайковский. Романс «Осень»
36. Чайковский «детский альбом»
 - «Баба Яга»
 - «В церкви»
 - «Итальянская песня»
 - «Мазурка»
 - «Мама»
 - «Марш деревянных солдатиков»
 - «Неаполитанская песенка»
 - «Новая кукла»
 - «Полька»
 - «Сладкая греза»
 - «Старинная французская песенка»
 - «Утренняя молитва»
 - «Шарманщик поет»
37. Шостакович. Прелюдия № 10
38. Шуберт. «Аве Мария»
39. Шуман. «Грезы»
40. Э. Мак – Доуэль. «Романс», «Арабска»

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Приобретение навыка грамотного чтения с листа;
- Умение освоить произведение в соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера;
- Владение теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для самостоятельной работы по интерпретации музыкальных произведений;
- Наличие положительной мотивации на публичную исполнительскую деятельность;
- Наличие высокохудожественных, эстетических, этических и культурологических взглядов и убеждений, способствующих профессиональному самоопределению.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Учет успеваемости обучающегося является важной составляющей процесса всестороннего комплексного воспитания юного музыканта. Форма и содержание контрольных мероприятий должны быть направлены на стимулирование желания обучающихся к дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков, развитию самостоятельности и самооценки. Руководитель обязан тщательно и всесторонне разбирать, анализировать исполнение произведений: положительные стороны, недостатки и пути их устранения. При оценке деятельности участника оркестра, учитываются результаты его продвижения, проявление музыкальной инициативы, владение исполнительскими приемами коллективного музицирования, самоорганизация. На каждом уроке в работе с группой, педагог осуществляет **текущий контроль**, оценивая уровень обученности, творческую активность, степень ответственности за коллективный труд каждого музыканта.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце года (сдача партий изучаемых произведений, публичного выступления).

За учебный год оркестр должен подготовить к выступлению не менее 5-6 произведений (в том числе с солистами или хоровым коллективом).

4.2. *Критерии оценок*

Оценка «5» (отлично)

У обучающегося сформирован высокий уровень мотивации коллективного музицирования, развит навык беглого и грамотного чтения с листа. Он в полной мере владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для профессиональной деятельности. Развита самостоятельность и самооценка.

Оценка «4» (хорошо)

Обучающийся владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, однако есть небольшие погрешности в технике исполнения. Грамотное, но недостаточно подвижное чтение нот с листа. Есть заинтересованность в занятиях коллективным музицированием, но недостаточно самостоятельности.

Оценка «3» (удовлетворительно)

Обучающийся недостаточно хорошо владеет теоретическими знаниями и практическими умениями. Делает ошибки и остановки в чтении нот с листа. Нет достаточного внимания к дирижерскому жесту.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

Обучающийся не сдал оркестровые партии, не участвовал в концертных выступлениях, не овладел необходимыми оркестровыми навыками.

V. Методические рекомендации преподавателям

Учебно-педагогический воспитательный процесс направлен на последовательное и поступенное формирование способностей, развитие мышления, приобретение обучающимися знаний и навыков коллективной деятельности. Не изучив психологические особенности коллективного обучения, методику работы с оркестром, невозможно получить эффективный результат. Моделирование определенных творческих ситуаций, программирование на успех, сотворчество способствуют повышению качества обучения.

Одна из необходимых предпосылок всестороннего развития музыканта – чтение нот с листа, открывающая перед ним широкие возможности игры в оркестре. Совместное исполнительство требует свободного владения текстом, недопустимости каких-либо поправок, остановок, пренебрежения к паузам, нюансам. Дети учатся пропускать «не прочитавшиеся» ноты ради своевременного, точного прихода к тактовой черте, не «выскакивать» в паузах, читать обозначение нюансов сразу, вместе с нотами, быстро ориентироваться в музыкальном материале.

Важнейшими требованиями совместной игры являются одинаковые ощущения характера и темпа произведения, соответствие приемов звукоизвлечения. В результате занятий в оркестре развиваются такие важные качества как умение слушать партнера и общее звучание всей музыкальной ткани пьесы, заостряется ощущение звукового колорита, активизируется фантазия и творческое начало.

В работе над произведением нужно добиваться необходимой комплексности: хорошего звучания и правильного распределения смычка в результате выявления четкой метроритмической основы мелодии, выразительно-чистого интонирования как результата осознания ладовых взаимосвязей. При достаточном накоплении слуховых представлений, целенаправленном развитии гармонического слуха и чувства ритма в неизменной связи с тщательной проработкой основных двигательных приемов, возможно последовательное формирование высокого исполнительского уровня подготовки коллектива.

В репертуарной политике приоритетным является отбор и внедрение в педагогическую практику сочинений, которые могут эффективно способствовать художественно-образному усвоению новых средств выразительности. В связи с тем, что репертуар для школьных камерных оркестров ограничен, руководителю необходимо приобрести навык переложения. Характерным показателем прогрессивности методических установок руководителя оркестра является целенаправленность выбора произведений для переложений, призванная удовлетворять художественно-эстетические вкусы и ценностные ориентации обучающихся. За время занятий в классе оркестра обучающиеся проходят полноценный художественный репертуар, включающий обработки многонационального фольклора, произведений отечественной и зарубежной классики, современных композиторов. Важной составляющей в развитии навыков оркестрового исполнительства является совместное творчество с солистами (вокалистами и инструменталистами), хоровыми коллективами

Значимую роль в процессе всестороннего комплексного воспитания обучающихся играет перестройка преподавания на основе широкого использования прогрессивных методик и проведения соответствующих педагогических экспериментов, способствующих формированию мотивации на обучение икреплению творческого потенциала.

VIII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

8.1. Список рекомендуемой нотной литературы

а/основная литература

1. Ефремова Л. Ред., сост. Пьесы для ансамбля виолончелистов и фортепиано. Вып. 1. Младшие классы ДМШ. Клавир и партии -Композитор Санкт-Петербург, 2018 – 24+8*2+1с;
2. Ефремова Л. Ред., сост. Пьесы для ансамбля виолончелистов и фортепиано. Вып. 2. Средние и старшие классы ДМШ. Клавир и партии Композитор Санкт-Петербург, 2025-44+8*4с;
3. Карш Н. Сост. Пьесы «На бис». Для анс. виолонч. и фп. Тетр. 2 (для старших классов ДМШ). Партитура и партии -Композитор Санкт-Петербург, 2025 – 48+32с;
4. Карш Н. Сост. Пьесы «На бис». Для анс. виолонч. и фп. Тетр. 3 (для старших классов ДМШ). Партитура и партии -Композитор Санкт-Петербург. 2025 – 48+32с;
5. Чайковский П. Альбом пьес: переложение для виолончели и фортепиано/ Сост. Ю. Челкаускас -Москва: Музыка, 2024 – 48с;
6. Популярные миниатюры — 1: переложение для фортепиано, скрипки и виолончели. Партитура и голоса -Москва: Музыка, 2024-56с;
7. Популярные миниатюры — 2: переложение для фортепиано, скрипки и виолончели. Партитура и голоса - Москва: Музыка, 2021 – 56с;
8. Провотарь В. В. Бах, Шуберт. Переложения для ансамбля виолончелей. Хрестоматия. Ноты, 3-е изд., стер. -Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2024 -40с;
9. Радвилович А. Ю. Концерты для маленьких скрипачей. +CD. Ноты, 3-е изд., стер-Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2022-88с;

б/дополнительная литература

- 1.Алексеев Б. Симфония «Пионерская». — Киев, 2013
- 2.Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8. - М., 2013
3. Волшебная свирель: Детские и юношеские хоры в сопровождении ансамбля скрипок / Ред. В. Попов, — М., 2004
- 4.Габуния Н. Элегия: для камерного оркестра. - Тбилиси, 2008
- 5.Гендель Г. Увертюра к опере «Родриго»: Для камерного оркестра
- 6.Глинка М. И. Отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин»
- 7.Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора. - М., 2007
- 8.Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». - М.,2004
- 9.Девять пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д. Лепилова. - М., 2010
- 10.Калнынь А. 10 латышских народных песен для симфонического оркестра. - Л., 2005
- 11.Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра. - Л., 2005
- 12.Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического

- оркестра. -ЛМ, 2007
13. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров
 14. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю.Алиев.- Л., 1982
 15. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. Ю.Алиев.- Л., 1983
 16. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 3 / Ред. Ю.Алиев.- Л., 1984. Вып. 4- Л., 1985. Вып. 5- Л., 1987 Произведения для камерного оркестра / Ред. С, Разоренов.- М., 1979
 17. Произведения для камерного оркестра. - Вып. 2 / Ред. О. Кузина. - М., 1983
 18. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. В. Кирпань. - М., 1983
 19. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 3
 20. Раков Н. Произведения для камерного оркестра. - М., 1984
 21. Раксз Н. Пьесы для двух скрипок в сопровождении струнного оркестра. - М., 1965

9.2. Список методической литературы

а) основная

1. Броун А.В. Очерки по методике игры на виолончели -Москва: Музыка, 2021-104с;
2. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности.-М: Музыка, 2025- 128 с.

б) дополнительная

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта. - В сб.: Методические записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - М., 1965
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР. - М., 1978
4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
5. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа. - М., 1978
6. Благодатов Г. История симфонического оркестра. - Л., 1969
7. Благый Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. - В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981
8. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960
9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978

10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования).- М., 1981
11. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. - М., 1971
12. Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя. - В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972
13. Иванов К. Л. Все начинается с учителя. - М., 1983
14. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. - М., 1965
15. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М., 1977
16. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1984
17. Кан Э. Элементы дирижирования. - М.- Л., 1980
18. Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся. - В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981
19. Мострас К. Интонация. - В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960
20. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. - М.- Л, 1951
21. Мусин И. Техника дирижирования. - Л., 1967
22. Мюнш Ш. Я - дирижер. - М., 1982
23. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. - Л., 1984
24. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. - Л., 1970
25. Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского. - М., 1963
26. Пазовский А. Записки дирижера. - М., 1966
27. Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
28. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. - Л., 1981
29. Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. - Л., 1973
30. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - Киев, 1972
31. Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. - Л., 1981
32. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984
33. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. - М., 1983
34. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. - В сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М., 1982