

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
им. Л.Н. ТОЛСТОГО»

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
ГОУ ТО "Яснополянский комплекс"
протокол №1 от 29.08.2024

УТВЕРЖДЕНО
приказ № 65-ОД от 02.09.2024
Директор
_____ Д.В. Киселев

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

«Вокально-инструментальный ансамбль»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа занятий дополнительного образования «Вокально-инструментальный ансамбль» (ВИА) является авторской (Д.С.Сахаров). Программа предназначена для учащихся 5-11 классов школ, лицеев, гимназий, имеющих музыкальные инструменты, микрофоны, усилитель звуковой частоты, микшерный пульт. Программа рассчитана на объём в 144 часа в год из расчёта 4 часа в неделю (36 недель). Большое количество времени связано с регулярными практическими занятиями (репетициями) как для отработки музыкального произведения по партиям, так и в оркестре.

Занятия предполагают краткое изучение истории музыки, общих музыкальных понятий, элементарной теории музыки, инструментоведения, аранжировки, а также большой пласт репетиционных занятий. Изучение теоретических музыкальных дисциплин, а также практика, особенно репетиции в музыкальном коллективе формирует у учащихся представлении о музыке, нотной грамоте, законах гармонии, воспитывают у учащихся любовь к музыке, внимательность, закрепляет способность слушать других, слаженно выполнять свою функцию в коллективе для достижения общего результата, терпение, аккуратность. Каждый учащийся чувствует свою важность и нужность в коллективе. В ансамбле учащийся чётко должен слышать, где солирует он, а где другой участник коллектива.

Репетиция начинается с общей настройки инструментов. Для этого используется инструмент, настроенный под камертон. После настройки обязательное разыгрывание – это гамма. Сначала целыми нотами, половинными, четвертными в разных штриховых комбинациях, восьмыми и шестнадцатыми так же в разных штриховых и ритмических комбинациях, затем арпеджио в таком же порядке. В настоящее время очень часто можно встретить произведения на основе гамм, такие как: «Гамма-джаз», «Гамма-вальс» и т. д. Это не большие легкие в исполнении произведения, помогающие учащимся отрабатывать интонацию и ровность звучания. После разыгрывания переходим к основной части репетиции. Ещё в начале учебного года определяются основные произведения репертуара, над которым предстоит работать музыкальному коллективу. К началу непосредственной работы над пьесой педагог знакомит учащихся с краткой биографией композитора, который её создал, характером его творчества. Более подробно нужно остановиться на художественном материале, который должен быть выполнен. Такая вводная беседа систематизирует эстетические представление детей, расширяет их кругозор. Руководитель оркестра должен

раскрыть содержание музыкального произведения и характер его основных тем, обратить внимание на форму, предупредить о возможных трудностях, наметить пути их преодоления.

Работа происходит поэтапно:

- 1) разбор произведения;
- 2) работа с отдельными группами;
- 3) работа по цифрам;
- 4) работа над штрихами и нюансами.

Это основные этапы работы. Помимо этого, работа над интонацией, над синхронностью исполняемых штрихов, звукоизвлечением и звуковедением. Когда отрабатываются произведения, которые находятся в стадии завершения работы над ними, необходимо перейти к читке с листа. Это позволяет отрабатывать навыки читки, улучшает внимание, реакцию учащегося. И завершающий этап – это повтор произведений из репертуара, которые больше всего нравятся учащимся. Огромную роль в работе ансамбля имеют самостоятельные занятия, разучивание партий. Работа над трудностями носит индивидуальный характер, и проводится самостоятельно, либо с помощью педагога. Концерт – это логическое завершение учебного процесса, подведение итогов проделанной работы. Праздник для всего коллектива, и вместе с тем экзамен на творческую зрелость. Концертные выступления помогают сблизить коллектив, обострить чувство внимания, взаимопонимания, помогают ребятам сдружиться.

В процессе работы над музыкальными произведениями ученики должны приобрести следующие знания и навыки:

- 1) научиться слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами инструментов, различать звучание темы, подголосков, сопровождения;
- 2) выполнять свою партию, руководствуясь требованиями дирижёра, понимать его ритмические и динамические жесты;
- 3) аккомпанировать солистам или хору;
- 4) научиться читать с листа.

В свою очередь, руководитель ансамбля должен предельно внимательно относиться к звуковедению оркестра, интонированию, ритмическим, штриховым рисункам, динамическим оттенкам и агогике (изменению темпа и метра).

Данный курс связан с такими предметами общеобразовательного цикла как музыка и мировая художественная культура.

Направленность: художественно-эстетическое.

Новизна программы основана на формировании среды (условий) для реализации творческого (музыкального) потенциала учащихся в музыкальном коллективе.

Актуальность программы художественно-эстетической направленности «Вокально-инструментальный ансамбль» (ВИА) обусловлена необходимостью реализации потребностей подростков, юношей и девушек играть на музыкальном инструменте в коллективе.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она обеспечивает знакомство учащихся с музыкальным искусством на занятиях элементарной теории музыки, сольфеджио во время игры на музыкальном инструменте в ансамбле, способствует удовлетворению эстетических потребностей учащихся во время занятий музыки, реализует их творческий потенциал.

Программа предполагает развитие у учащихся коммуникативной, общекультурной, ценностно-смысловой и информационной компетентностей.

Цель программы: формирование навыков культуры исполнения музыкальных произведений в музыкальном коллективе (ансамбле).

Основные задачи курса:

- систематизировать знания о музыкальном звуке, нотном письме, метре и ритме;
- систематизировать знания о музыкальных интервалах и построении аккордов из интервалов;
- закрепить знания о ладе и тональности и их разновидностях;
- закрепить знания о квarto-квинтовом круге мажоных и минорных тональностях, ключевых знаках и навыках транспозиции музыкальных произведений;
- закрепить навыки анализа музыкальных произведений, записи их на слух, а также исполнении в одноголосном и двухголосном изложении;
- формировать знания акустики и диапазона музыкальных инструментов, состава ансамбля;
- формирование и закрепление навыков работы над интонацией, синхронностью, звукоизвлечением и звуковедением музыкальных произведений;
- формирование навыков исполнения музыкальных произведений при отсутствии одной или нескольких голосовых линий, вместе с солистами и хором.

Принципы реализации программы:

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для обучающихся, реалистичность, практическая направленность;
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс обучения и воспитания;
- единство восприятия, обучения, развития;
- сочетание педагогического руководства с развитием активности, самостоятельности и инициативы учащихся;
- системность и последовательность обучения и воспитания;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося.

Формы реализации программы.

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в очной форме.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетического направления «Вокально-инструментальный ансамбль» носит междисциплинарный характер и связана с такими дисциплинами, как математика, физика (акустика), история.

Структура учебного плана – модульно-вариативная. Учебный план состоит из трёх основных модулей-разделов: элементарная теория музыка, сольфеджио, инструментоведение, аранжировка и работа над репертуаром.

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить определенную практическую задачу; 3) освоить/закрепить навыки работы в учебной группе/команде.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы «Вокально-инструментальный ансамбль» применяются различные образовательные технологии; предпочтение отдаётся традиционным формам образовательной деятельности (эвристическая беседа, лекции, отработка практических навыков и т.д.).

Уровень: профильный.

Сроки реализации: в течение учебного года, программа рассчитана на 144 часа.

Формы оценки результативности: используется устная безотметочная система оценивания.

Прогнозируемый результат освоения дополнительной общеразвивающей программы «Вокально-инструментальный ансамбль»

Планируемые предметные результаты изучения курса:

1. Называть:

- основные и производные ступени звукоряда, октавы;
- длительности нот и пауз;
- интервалы и аккорды;
- тональности.

2. Знать:

- обозначение звуков и аккордов в буквенной системе;
- дополнительные знаки к нотам и паузам, увеличивающие длительность звуков и пауз;
- знаки сокращённого нотного письма;
- метры и размеры, разновидности темпа;
- интервалы и аккорды;
- параллельные тональности;
- квартово-квинтовый круг мажорных и минорных тональностей;
- направления мелодического движения и его диапазон;
- диапазон музыкальных инструментов;
- схемы дирижирования в простых и сложных метрах.

3. Уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте ноты и паузы разной высоты и длительности, мелизмы;
- транспонировать музыкальные произведения в разные тональности;
- исполнять музыкальное произведение с учётом динамических оттенков;
- петь мелодию по нотам в разных тональностях как одноголосно, так и в паре с другим учащимся;
- исполнять музыкальное произведение синхронно с другими участниками коллектива, руководствуясь жестами дирижёра;
- читать с листа простые музыкальные произведения.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные).

Межпредметные:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств её осуществления;
- совершенствование навыков работы с информацией;
- развитие компетенции чтения нот с листа;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности;
- развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Регулятивные:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные:

- формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

Коммуникативные:

- способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Личностные:

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и культуру;
- развитие самостоятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к музыкальным инструментам и другому оборудованию.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетического направления «ВИА».

1. Элементарная теория музыки (23 ч)

Музыкальный звук (2 ч)

Звук. Свойства музыкального звука. Звукоряд. Основные ступени и их названия. Октавы. Музыкальный строй. Темперированный строй. Полутон и целый тон. Знаки алтерации. Производные ступени и их названия. Обозначение звуков по буквенной системе.

Нотное письмо (5 ч)

Нота. Длительности и их обозначения (начертания). Нотный стан. Ключи (скрипичный и басовый). Паузы. Дополнительные знаки к нотам и паузам,

увеличивающие длительность звуков и пауз. Знаки сокращённого нотного письма. Мелизмы. Знаки некоторых приёмов исполнения.

Метр и ритм (4 ч)

Ритм. Основное и произвольное деление длительности. Акцент. Метр. Размер. Такт. Тактовая черта. Затакт. Простые метры и размеры. Группировка длительностей в тактах простых размеров. Сложные метры и размеры. Относительные сильные доли. Группировка длительностей в тактах сложных размеров. Понятие о смешанных метрах и размерах. Переменные размеры. Темп.

Интервалы и аккорды (5 ч)

Понятия об интервалах. Простые интервалы. Аккорды. Трезвучия и септаккорды. Консонирующие и диссонирующие интервалы и аккорды. Обозначение аккордов в эстрадной музыке.

Лад и тональность (6 ч)

Устойчивые звуки. Тоника. Неустойчивые звуки, их разрешение. Лад. Мажорный лад. Гамма натурального мажора. Ступени мажорного лада. Названия, обозначения и свойства ступеней мажорного лада. Гармонический и мелодический мажор. Тональность. Мажорные тональности. Минорный лад. Гамма натурального минора. Ступени минорного лада и их свойства. Гармонический и мелодический минор. Тональности минора. Параллельные тональности. Квартово-квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Транспозиция. Главные трезвучия мажора и минора. Побочные трезвучия мажора и минора. Доминантсептаккорд. Разрешение аккордов.

Мелодия (1 ч)

Значение мелодии в музыкальных произведениях. Мелодии народной музыки. Направления мелодического движения и его диапазон. Динамические оттенки и их связь с мелодическим развитием.

2. Сольфеджио (18 ч)

Одноголосие (11 ч)

Тональность до мажора. Размер 2/4. Восьмые. Паузы. Затакт. Размер 3/4. Тональность соль мажор. Тональность фа мажор. Размер 4/4. Тональность ля минор (натуральный, гармонический, мелодический). Четверть с точкой. Пунктирный ритм. Тональность ми минор (натуральный, гармонический, мелодический).

Шестнадцатые. Размер 3/8. Ритмические группы с шестнадцатыми. Скачки на сексту и септиму. Размер 6/8. Синкопы. Особые виды ритмического деления – триоли. Хроматизм. Отклонение и модуляция.

Двухголосие (3 ч)

Тональности до мажора и ля минор. Размер 2/4. Группа восьмых. Тональности соль мажор и ми минор. Тональности фа мажор и ре минор. Группы шестнадцатых.

Эстрадно-джазовое сольфеджио (4 ч)

Семиступенная диатоника. Пентатоника. Хроматизмы и блюзовые тоны. Произвольное деление длительности в блюзе. Двухголосие в эстрадно-джазовой музыке.

3. Инструментоведение, аранжировка и работа над репертуаром (103 ч)

Основные сведения из акустики музыкальных инструментов. Оркестр и камерный ансамбль. Партитура. Наиболее употребительные партитурные термины и условные обозначения. Диапазон музыкальных инструментов. Принципы подбора репертуара. Обязательный репертуар. Инвариантная часть репертуара. Определение состава ансамбля для выбранных произведений. Приёмы разыгрывания (гаммы, этюды, технические пьесы). Схемы дирижирования в двух- и трёхдольных метрах. Дирижирование в сложных размерах: 4/4, 6/8, 9/8, 12/8. Принципы аранжировки для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. Запись партитуры (разбор по партиям и целостная ткань музыкальных произведений). Элементарный разбор партитуры. Партия ударных инструментов. Басовая партия как фундамент ансамбля. Ведение мелодии солирующими инструментами. Аккомпанемент. Партии клавишных инструментов. Разбор произведений по партиям. Работа над интонацией, синхронностью, звукоизвлечением и звуковедением. Работа над произведениями по цифрам. Работа над шрихами и нюансами в произведениях. Сводные репетиции ансамбля и хора. Сводные репетиции ансамбля и солистов. Приём «чтения с листа». Заключительный концерт.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Содержание образования	Кол-во часов
1. Элементарная теория музыки (23 ч)		
1	Инструктаж по ОТ и ТБ. Звук. Свойства музыкального звука. Звукоряд. Основные ступени и их названия.	1
2	Темперированный строй. Полутон и целый тон. Знаки альтерации. Производные ступени и их названия. Обозначение звуков по буквенной системе.	1
3	Нота. Длительности и их обозначения (начертания). Нотный стан. Ключи (скрипичный и басовый).	1
4	Паузы.	1
5	Дополнительные знаки к нотам и паузам, увеличивающие длительность звуков и пауз.	1
6	Знаки сокращённого нотного письма.	1
7	Мелизмы. Знаки некоторых приёмов исполнения.	1
8	Ритм. Метр. Размер. Такт. Затакт.	1
9	Простые метры и размеры. Группировка длительностей в тактах простых размеров.	1
10	Сложные метры и размеры. Относительные сильные доли. Группировка длительностей в тактах сложных размеров.	1
11	Понятие о смешанных метрах и размерах. Переменные размеры.	1
12	Темп.	1
13	Понятия об интервалах. Простые интервалы.	1
14	Аккорды. Трезвучия и септаккорды.	2
15	Обозначение аккордов в эстрадной музыке.	1
16	Устойчивые звуки. Тоника. Неустойчивые звуки, их разрешение. Лад.	1
17	Мажорный лад. Гармонический и мелодический мажор.	1
18	Тональность. Мажорные тональности.	1

19	Минорный лад. Гармонический и мелодический минор.	1
20	Тональности минора. Параллельные тональности.	1
21	Квarto-квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Транспозиция.	1
22	Направления мелодического движения и его диапазон. Динамические оттенки и их связь с мелодическим развитием.	1

2. Сольфеджио (18 ч)

23	Одноголосие. Тональность до мажора. Размер 2/4. Восьмые.	1
24	Одноголосие. Паузы. Затакт.	1
25	Одноголосие. Размер 3/4. Тональность соль мажор.	1
26	Одноголосие. Тональность фа мажор. Размер 4/4.	1
27	Одноголосие. Тональность ля минор. Пунктирный ритм.	1
28	Одноголосие. Тональность ми минор. Шестнадцатые.	1
29	Одноголосие. Размер 3/8. Ритмические группы с шестнадцатыми.	1
30	Одноголосие. Скачки на сексту и септиму. Размер 6/8.	1
31	Одноголосие. Синкопы.	1
32	Одноголосие. Особые виды ритмического деления – триоли.	1
33	Одноголосие. Хроматизм. Отклонение и модуляция.	1
34	Двухголосие. Тональности до мажора и ля минор. Размер 2/4.	1
35	Двухголосие. Группа восьмых. Тональности соль мажор и ми минор.	1
36	Двухголосие. Тональности фа мажор и ре минор. Группы шестнадцатых.	1
37	Семиступенняя диатоника. Пентатоника.	1
38	Хроматизмы и блузовые тоны.	1
39	Произвольное деление длительности в блюзее.	1
40	Двухголосие в эстрадно-джазовой музыке	1

3. Инструментоведение, аранжировка и работа над репертуаром (103 ч)

41	Основные сведения из акустики музыкальных инструментов. Оркестр и камерный ансамбль. Партитура. Наиболее употребительные партитурные термины и условные обозначения.	1
42	Диапазон музыкальных инструментов.	1
43	Принципы подбора репертуара.	1
44	Определение состава ансамбля для выбранных произведений.	2
45	Приёмы разыгрывания.	3
46	Схемы дирижирования в двух- и трёхдольных метрах.	2
47	Дирижирование в сложных размерах: 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.	3
48	Принципы аранжировки для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.	2
49	Запись партитуры (разбор по партиям и целостная ткань музыкальных произведений).	6
50	Элементарный разбор партитуры.	3
51	Партия ударных инструментов.	2
52	Басовая партия как фундамент ансамбля.	2
53	Ведение мелодии солирующими инструментами.	3
54	Аккомпанемент.	2
55	Партии клавишных инструментов.	2
56	Разбор произведений по партиям.	4
57	Работа над интонацией, синхронностью, звукоизвлечением и звуковедением.	4
58	Работа над произведениями по цифрам.	35
59	Работа над шрихами и нюансами в произведениях.	11
60	Сводные репетиции ансамбля и солистов.	6
61	Сводные репетиции ансамбля и хора.	6
62	Приём «чтения с листа».	2
Всего:		144

Перечень инструментов:

Ударная установка.

Акустическая гитара со звукоснимателем (2 инструмента).

Фортепиано или синтезатор (2 инструмента).

Бас-гитара.

Электрическая гитара (соло).

Литература:

Авксентьев В.Е. Оркестр русских народных инструментов. – М.: Советский композитор. 1962. – 67 с.

Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Государственное музыкальное издательство. 1963. – 244 с.

Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. – 2-е, доп. изд. – М.: Музыка. 1986. – 224 с.

Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения. М.: Музыка. 1976. – 480 с.

Зисман В.А. Путеводитель по оркестру и его задворкам. М.: Издательство ACT, 2017. – 410 с.

Сольфеджио. Одноголосие. / Сост. Б.В. Калмыков, Г.А. Фридкин. – М.: Издательство «Музыка». 1990. – 144 с.

Сольфеджио. Двухголосие. / Сост. Б.В. Калмыков, Г.А. Фридкин. – М.: Издательство «Музыка». 2007. – 112 с.