Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

 «Кузьмоловская школа искусств»

Авторская работа

Творческий проект

«Волшебный смычок»

Начало реализации проекта декабрь 2011 г.

П.Кузьмоловский 2019

Авторы проекта - преподаватели МБУ ДО «КУЗЬМОЛОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

* **Пахомова Ольга Станиславовна – преподаватель по классу виолончели, имеет высшую категорию, стаж работы 14 лет**
* **Семенова Лариса Глебовна – преподаватель по классу скрипки, имеет высшую категорию, стаж работы 38 лет**
* **Тимофеева Надежда Олеговна – концертмейстер класса скрипки, первая категория, стаж 22 года**
* **Манукян Асмик Вазгеновна – преподаватель по классу скрипки, имеет высшую категорию, стаж работы 25 лет.**
* **Кобзина Татьяна Григорьевна, преподаватель класса скрипки, структурное подразделение Ново-Девяткино**
* **Носкова Люмила Алексеевна, концертмейстер класса скрипки**
* **Штогрина Елена Владимировна, концертмейстер класса скрипки**
* **Черенковская Мария Юрьевна, преподаватель класса фортепиано**
* **Борисова Светлана Эдуардовна, преподаватель класса флейты**
* **Сафроненко Вероника Юрьевна, классы виолончели и гитары**
* **Здорова Евгения Александровна, преподаватель по классу виолончели**
* **Гражданкин Артем Алексеевич концертмейстер класса виолончели**

творческий проект «Волшебный смычок»
Предметная область: Музыкальное исполнительство, Специальности: скрипка, виолончель, ансамбль, оркестр

1. **Предпосылки, проблематика**

Идея создания проекта появилась в 2011 году, когда в ходе реорганизации и структуризации к нашей школе присоединили другую, открылись структурные подразделения, пришли новые сотрудники, и мы столкнулись с ситуацией, когда струнники – преподаватели и ученики одной школы не знакомы, встречаются в лучшем случае на отчетных концертах и различных конкурсах, и вместо полезного, взаимообогощающего общения, создания творческой атмосферы, обмена опытом мы видим конкурентов, которые стремятся победить друг друга. Возник вопрос, как объединить всех струнников так, чтобы это было интересно детям, познавательно и нужно преподавателям, **что могло бы нас объединить?** Хорошо известно, что лучший способ объединить музыкантов – это играть вместе. Именно совместное музицирование –это то, что нужно было нашей школе, это общий творческий проект, который объединит оркестровые отделы школы, классы скрипки, виолончели, преподавателей, концертмейстеров, а также создаст благоприятную для общения, развития атмосферу творчества.

Именно поэтому мы решили создать творческий проект «Волшебный смычок», особенность которого состоит в том, что дети могут попробовать себя на проекте в разных ролях: как солист, ансамблист, оркестрант; как ведущий лекции-концерта; член жюри конкурса в рамках проекта; библиотекарь; мастер по свету, звукорежиссер, видеооператор, фотограф; попробовать свои силы в разных областях, а, возможно, и приобщиться к будущей профессии;

* **Оригинальность проекта** заключается в том, что обучающиеся имеют уникальную возможность попробовать себя в различных ролях, таких как лектор, автор лекции-концерта, редактор, принять участие в работе оркестра, это очень эффективно для их дальнейшего обучения.
* **Актуальность проекта** – проект создан для реализации конкретных педагогических задач:
* Социальная - становление образованной, интеллектуально развитой личности;
* Исследовательская – исследование, изучение материала по теме лекции-концерта, нотной литературы
* Информационная – поиск необходимой информации для поставленной задачи в интернет-ресурсах
* Интеллектуальная – повышение интеллекта, развитие личности ребенка на примере высокохудожественных ценностей классической музыки.

Итак, Проект создан в 2011 году силами преподавателей оркестрового отдела МБУ ДО «КУЗЬМОЛОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Идея проекта – в плодотворном взаимодействии и сотрудничестве между классами струнных инструментов МБУ ДО «КУЗЬМОЛОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» и структурными подразделениями - Лесколово, Ново-Девяткино, Мурино, для формирования творческой среды, которая мотивирует детей, а также обмена опытом для преподавателей, для плодотворного взаимодействия преподавателей и обучающихся.

В основе проекта – сотворчество обучающихся классов струнных инструментов, обучающихся и преподавателей, сотворчество, необходимое для масштабных долгосрочных проектов, каким является проект «Волшебный смычок»

Проект создан для формирования у молодого поколения жизненных ценностей и идеалов, с которыми они будут вступать в дальнейшую социальную среду взрослых.

Масштабная работа по разработке по разработке и реализации проекта «Волшебный смычок» была начата в 2011 году силами преподавателей классов скрипки и виолончели, при активном участии концертмейстеров школы.

Реализация проекта – проведено 7 концертных сезонов, по 4 концерта в год,

 в настоящее время идет подготовка к 9-му концертному сезону 2019-2020. В основе концепции проекта заложена идея реализации знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися на занятиях, создание поля творческого взаимодействия обучающихся , обмен творческим опытом, а также расширение кругозора как самих участников проекта, так и их аудитории.

1. **Целевая группа**

Аудитория проекта: население поселков Кузьмоловский, Лесколово, Мурино, Ново-Девяткино; обучающиеся и родители подразделений.

* **Участники проекта:**
* обучающиеся оркестрового отдела, возраст от 6.5 до 15 лет, с 1 по 7 (8) класс:
* класса скрипки (преп. Семеновой Л.Г.,)- 22 обучающихся,
* Концертмейстер класса скрипки Тимофеева Н.О.
* Класса скрипки (преп. Манукян А.В., структурное подразделение Лесколово) - 12 обучающихся
* Концертмейстер класса скрипки Носкова Л.А.
* Класса виолончели (преп. Пахомовой О.С., Здоровой Е.А.,Сафроненко В.Ю.) - 6 обучающихся
* Концермейстер класса виолончели Гражданкин А.А.
* Класс флейты - Борисова С.Э.
* Класса скрипки (преп. Кобзина Т.Г., структурное подразделение Ново-Девяткино) - 10 обучающихся
* Концертмейстер класса скрипки Штогрина Е.В.
* Класса флейты (Борисовой С.Э.) – 5 обучающихся
* Оркестр «Арканжело»
* Руководители оркестра: Черенковская М.Ю., Борисова С.Э., Пахомова О.С.
* Звукорежиссеры, осветители, монтажер видео-клипов, фотограф, оператор
* Эстрадный отдел: бас-гитара (Петров В.С.),ударные (Якимов А.А.), вокал (Василькова С.)
* Класса фортепиано: 2 обучающихся
* Родители обучающихся
* Всего участников проекта - 58 обучающихся, 10 преподавателей, 4 концертмейстера, всего задействовано около 80 чел, а также родители обучающихся.
1. **Цель проекта**
* **Основная цель проекта:**
* создание условий для художественного, эстетического, духовно-нравственного образования и развития участников проекта.

В результате реализации проекта мы хотим создать условия, при которых дети смогут помимо музыкального исполнительства также развиваться и в других направлениях: уметь слушать, воспринимать музыку, научиться понимать музыкальные произведения, рассказывать о них, знать различные музыкальные направления, стили и жанры; попробовать себя разных профессиях, не бояться выражать себя в различных областях; научиться работать в коллективе, распределять роли, обязанности; умению брать на себя ответственность; знать историю своей страны, военные песни, народное творчество; знать этические нормы поведения и общения в коллективе.

1. **Задачи проекта**

Для достижения поставленной цели мы ставим следующие задачи:

 Обучающие:

* - гуманизация учебно-воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для развития личности, для побуждения ее к саморазвитию, самовоспитанию;
* - привлечение участников проекта к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей;
* - формирование навыка совместного музицирования (игра в ансамблях, в сводном оркестре, где партии раздаются заранее)
* Воспитательные:
* - воспитание навыка ансамблевой игры (игра в оркестре)
* - воспитание навыка оркестровой игры (игра в ансамбле)
* - воспитание культуры исполнения и оркестровой этики;
* - воспитание профессионального отношения к поставленной задаче;
* - воспитание дисциплины в коллективе (расписание репетиций, просмотров, прогонов; график сдачи партий и т.д.)
* Развивающие:
* - развитие ценностных ориентиров обучающихся через приобщение к ценностям культуры и искусства (в рамках проекта предусмотрены поездки в музеи, театры, выездные концерты с экскурсиями)
* - развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности (посещение экскурсий, музеев; на проекте поощряется творческая активность и личная инициатива участников)
* - развитие обучающихся, участников проекта как грамотного оркестранта, исполнителя (участие в концертах проекта)
* - развитие чувства ответственности обучающегося, как участника коллектива (у каждого участника проекта свои конкретные задачи и область ответственности)
* - интеллектуальное развитие личности обучающихся.

Технология процесса

В начале концертного сезона разрабатывается и утверждается план работы проекта на год, в котором отражены все мероприятия проекта: концерты, гастроли, посещение театров, музеев и тд. График репетиций; составы ансамблей, распределение оркестрантов по партиям; разрабатывается репертуар, делаются необходимые аранжировки, проводится работа с партиями; разрабатываются и утверждаются темы лекций-концертов (4 концерта в сезон); проводится активная работа с родителями по привлечению родителей к работе проекта и содействию работе проекта;

Выбираем ведущих концертов, помогаем разработать интересный сценарий, викторины, конкурсы; назначаем ответственных каждый участок работы:

* **Информационные технологии, используемые при реализации проекта:**
* Программный пакет Microsoft Word, Microsoft PowerPoint (создание презентаций, слайд-шоу для проекта)
* Нотный редактор Finale
* Информационные технологии сети Интернет

Проект реализуется в виде лекций-концертов, которые проводятся в концертных залах школы.

* **Для реализации проекта необходимо:**
* Подготовить информационный материал;
* Подготовить обучающихся к выступлениям;
* Подготовка зала и технического оснащения;
* Осуществление отбора и редакции информационного материала;
* Распределение ролей среди обучающихся: лектор, докладчик, автор, редактор.
* Организация предварительного прослушивания ведения лекции-концерта;
* Отработка сценария выступления детей
* Тренинг ответов на возможные вопросы.
* Организация образовательного пространства
* Видео- и фото- оборудование:
* Звуковая и световая аппаратура;

Методы

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:

словесный (рассказ, объяснение);

метод показа;

частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи.

 Способ оценки:

* **Критерии оценки**
* Оценивается вовлеченность обучающихся в процесс проектирования, насколько обучающийся заинтересован в этой работе, проявление инициативы, поисково-исследовательская работа обучающихся, подготовка сообщений и докладов на выбранную тему,
* Оценка качества реализации проекта – активное участие обучающихся и родителей в проекте, отклики слушателей и положительные отзывы родителей.

Ожидаемые результаты:

* **Рефлексивные умения**:
* Умение осмыслить задачу, умение отвечать на вопросы: чему надо научиться для выполнения поставленной задачи
* **Поисковые:**
* Умение самостоятельно найти недостающую информацию;
* Умение запросить недостающую информацию у преподавателя;
* Умение находить несколько вариантов решения проблемы;
* Умение коллективного планирования;
* Умение взаимодействовать с партнерами;
* Умение взаимопомощи в группе в решении общих задач.
* **Менеджерские умения и навыки:**
* Умение проектировать процесс
* Умение планировать деятельность, время, ресурсы;
* Навыки анализа собственной деятельности.
* **Коммуникативные умения:**
* Умение взаимодействия в коллективе
* **Презентационные умения:**
* Навыки монологической речи;
* Умение уверенно держаться во время выступления;
* Артистические умения
* Умение пользоваться различными средствами наглядности при выступлении;
* Умение отвечать на вопросы

Учебно-методические материалы:

* Учебные материалы
* Нотная литература
* Методическая информация
* Выбор репертуара для выступления, соответствующий заявленной теме лекции-концерта;
* Подбор соответствующих иллюстраций: рисунки детей, фотографии, картинки, слайды,видеоряд.
* Поисково-исследовательская работа – поиск информации по теме лекции-концерта, отбор и редактирование материала
* Репетиции музыкальных произведений (для ансамблей и оркестров – раздача партий всем участникам сводного оркестра), разучивание партий индивидуально, затем работа над партиями малыми составами, сводные репетиции, выступления сводного оркестра (в составе оркестра также преподаватели и родители обучающихся)
* Обсуждение со всеми участниками результатов проведения проекта
* Планирование следующей лекции-концерта

План работы творческого проекта «Волшебный смычок» на 2019-2020 учебный год

Август	Работа над составлением плана работы на год, графика мероприятий проектаРабота над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Педагогический совет – представление проекта и плана работы на педсовете, привлечение коллег к реализации проекта; планирование совместной работы с другими отделами – фортепианным, народным, эстрадным .
Сентябрь	Работа над составлением расписания репетицийРодительские собранияРазработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий, сдача партий
Октябрь	родительские собранияУчастие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Профи»Подготовка к лекции-концерту; необходимые мероприятия по подготовке концертаЛекция-концерт творческого проекта «Волшебный смычок» «Юный виртуоз»Разработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий
Ноябрь	Лекция-концерт творческого проекта «Волшебный смычок» «Осенний бал»Посещение концерта СПБ КонсерваторииРазработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий
Декабрь	Посещение Мариинского театраРазработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий, сдача партий
Январь	Посещение Малого зала Филармонии- музыкальные спектакли-елкиГрупповые, сводные репетиции, разучивание партий, сдача партий
Февраль	Посещение концерта ФилармонииРазработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий, сдача партий
Март	Лекция концерт творческого проекта «Волшебный смычок» (Ново-Девяткино) «Звуки музыки»Разработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий
Апрель	Лекция-концерт творческого проекта «Волшебный смычок» (Лесколово) «Музыка из кинофильмов»Разработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.Групповые, сводные репетиции, разучивание партий,
Май	Групповые, сводные репетиции, разучивание партий, сдача партийРазработка сценариев концертов; поиск необходимой литературы, методическая работа.Работа над репертуаром: разработка репертуарного плана, создание аранжировок, обработок, работа с партитурами в нотных редакторах.Работа над партиями.
Июнь	Подведение итогов творческого сезона, собрание по итогам года; обсуждение результатов, отзывы и пожелания родителей; оформление материалов, стенгазеты, монтирование видео, отчетыСоставление плана работы на сезон 2020-2021

Списки нотной и методической литературы

11. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей.Сост.И.Ратнер В.1,2,3.Комп.,С-Пб,2003.

12. "Светлячок"пьесы для анс. скр.Сост.Э.Пудовочкин 1-10 ступени. Комп, С-Пб ,2004-5.

14. Металлиди Ж.Сыграем вместе. Пьесы для ансамбля скрипачей Комп.,СПб ,2002

15. Шире круг Сост.НежинскаяН.Комп.,СПб ,2002

16. Ансамбль скрипачей с азов.В.1,2.Сост.Щукина О. СПб,2007

17. Лёгкие дуэты для 2-х скрипок.Сост.ШальманС.Союз худ.,СПб.,2004

18. Танцевальные мелодии для детского ансамбля. Гармония,СПб,2007

19.Джаз для начинающих музыкантов. Комп. С-Пб ,2003

20. "Эти песни позабыть нельзя" Обр.М.Чистовой СПб Комп.,2011

21. "Парад скрипок"сб.пьес для анс.скр.ДМШ.Москва ,2000"Классика ХХ1"

22. Концертный репертуар В.1 Сост.А.Соколов СПб, 2005

23. Детский камерный ансамбль Сост.А.Шувалов В.2,3 Комп.СПб,2003

24. Майкапар С. Детские инструментальные ансамбли. Челябинск,2005

25. Камерные ансамбли Г.ПортновИзд.Союз худ.С-Пб,2011

26. Пьесы в переложении для ф-ного трио В.1 Комп. СПб,2004

27. Камерный ансамбль в ДМШ СПб,2010

28. Музыка для инструментального трио. Сост.ЛитвиноваТ.Союз худ.СПб,2012

29. Шостакович Д. Альбом пьес . М,Муз.,1975

29. С.Прокофьев «Ансамбли юных скрипачей»,М. «Советский композитор», 1990 г.

30.Глиер. 12 дуэтов

34. Сборник художественной самодеятельности. Пьесы дл ансамбля скрипачей и фортепиано.

35. «Ансамбли юных скрипачей». Вып. 8, М. «Советский композитор», 1988 г.

 40. К.Мострас «Дуэты для двух скрипок»

41. И.С.Бах «Дуэты»

42. Популярная музыка. Транскрипция для ансамбля скрипачей. Сост.

И. Святловская, Л., В. Виноградская, СПб, 1998 г.

43. Пьесы для ансамбля скрипачей. Сост. И.Ратнер, Л., 1998г.

44.Концерты для двух скрипок и фортепиано: И.С.Бах Концерт ре минор, Вивальди А. Концерт 45. А.Глазунов Пьесы для двух скрипок и фортепиано. «Музгиз», Ленинград 1960 г.

46. «Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. «Композитор», СПб 1999.

47. «Ансамбль юных скрипачей средние и старшие классы ДМШ» «Композитор», Москва 1998 г.

48. М.Таривердиев «Пьесы для двух скрипок и фортепиано», «Союз художников», 2002г.

49. «Шире круг» популярные произведения для ансамбля скрипачей.СПб, Композитор.

50. Скрипичные дуэты «Музыка» Будапешт 1977

51. Ж.Металлиди «Песню скрипочка играй» Пьесы для начинающих скрипачей.

Сборник «Играем вместе». Пьесы для детских ансамблей различных составов. Изд. Советский композитор, 1989 (сост. Кальщикова В., Перунова Н., Толбухина Л.).

Пьесы для ансамбля виолончелей. Младшие классы. Изд. Композитор. СПб, - 2005

Список методической литературы

5. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах».

Сборник статей. Составитель Белянчик М. - М., «Музыка», 1978

6. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2,

составитель Руденко В.И.

7. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7,

составитель Руденко В.И.

10. Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В.

М., «Музыка», 2008

11. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008

12. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007

13. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб,

«Композитор», 2004