

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

**Дополнительная предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра»**

предметная область
ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

программа учебного предмета
ПО.01.УП.02.АНСАМБЛЬ

РАССМОТРЕНО
Методический Совет
МБУ ДО ДШИ с.Тирлянский
МР БР РБ
Протокол № 7
от «11» 05 2023г.

ПРИНЯТО
Педагогический совет
МБУ ДО ДШИ с.Тирлянский
МР БР РБ
Протокол № 6
от «31» 05 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДШИ
с.Тирлянский МР БР РБ

Н.А.Накарякова
Приказ № 89
от «11» 05 2023г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета	3
1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию предмета.....	4
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий	4
1.5. Цель и задачи учебного предмета	4
1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета	5
1.7. Методы обучения	5
1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	6
II. Содержание учебного предмета.....	6
2.1. Сведения о затратах учебного времени,	6
2.2. Требования по годам обучения.....	7
III. Требования к уровню подготовки учащихся	13
IV. Формы и методы контроля, система оценок	13
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	13
4.2. Критерии оценки качества исполнения	13
V. Методическое обеспечение учебного процесса	14
5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	14
5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.....	18
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы	19
6.1. Обзор учебной литературы	19
6.2. Учебно-методическая и нотная литература	19

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».

Представленная программа предполагает знакомство с учебным предметом ансамбля, направленного на воспитание и обучение эстраднему и джазовому исполнительству.

В классе эстрадного и джазового ансамбля реализуются и развиваются базовые навыки, полученные в индивидуальных занятиях по предметам эстрадного и джазового исполнительства, в том числе, по предмету «Основы импровизации и сочинения в классе синтезатора».

За время обучения ансамблю должен быть сформирован комплекс инструментально-исполнительских умений и навыков, основ импровизационного мастерства, необходимых для совместного эстрадно-джазового музицирования.

Знакомство учеников с эстрадной и джазовой музыкой происходит на базе следующего репертуара: разностильные и разножанровые по содержанию и составу инструментов дуэты, трио, аранжировки и переложения для различных составов исполнителей, произведения разнообразных эстрадных и джазовых форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается на классический, проверенный временем эстрадный и джазовый репертуар, включает произведения и аранжировки знаменитых эстрадных и джазовых композиторов, исполнителей-инструменталистов - отечественных и зарубежных; знакомит учащихся с различными музыкальными эстрадно-джазовыми стилями и жанрами: блюз, свинг, латино, би-боп, фанки, баллада, буги, соул, джаз-рок, фьюжн, рок, кантри и другими, возникшими в 20 веке в США. Основой многих жанров стало народное песенное и танцевальное творчество разных народов, при особой роли в данном процессе негритянского фольклора. В настоящее время джаз ассимилировался со многими национальными музыкальными культурами, в том числе, и с российской культурой.

Работа в классе эстрадного и джазового ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, единого результата, умения слушать друг друга и взаимодействовать в процессе исполнения, совместными творческими усилиями создавать трактовки джазовых музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет семь лет (со 2 по 8 класс) по 8-летней программе.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию предмета

Таблица 1

Срок обучения/кол-во часов	2-8 классы	9 класс
Максимальная нагрузка (в часах)	594	132
Количество часов на аудиторную нагрузку	363	66
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	231	66

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (рекомендуется от двух до шести учеников, в зависимости от состава инструментов), продолжительность урока – 40 минут.

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкального произведения (как особо необходимая форма обучения, связанная со спецификой показа исполнения эстрадной и джазовой музыки, отработки партий музыкальных ансамблевых произведений) учащегося и преподавателя.

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

– развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.

Задачи:

– решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся одинакового и различного возраста, влияющее на их музыкальное развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга и стремиться выполнять общую коллективную художественно-музыкальную задачу);

– стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности и энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре в ансамбле;

– формирование у учащихся комплекса исполнительских эстрадно-джазовых навыков, специфических приемов звукоизвлечения, необходимых для ансамблевого музицирования;

– развитие чувства ансамблевого партнерства, что особенно важно в импровизационно-ансамблевой игре в джазовой специфике, артистизма и музыкальности; яркости и убедительности в раскрытии музыкального образа произведения;

– обучение навыкам самостоятельной домашней работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; работой над импровизационным соло (вариантности его трактовки) и варьированного импровизационного аккомпанемента;

– приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере эстрадно-джазового ансамблевого музицирования;

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с эстрадно-джазовой музыкой, понимания ее выразительных возможностей исполнения в ансамбле, знакомство с репертуаром и творчеством джазовых и эстрадных зарубежных и отечественных композиторов, выдающихся мировых джазовых и эстрадных исполнителей-инструменталистов и ансамблей, с творчеством джазовых и эстрадных вокалистов-импровизаторов, солистов знаменитых ансамблей и биг-бендов;
- формирование у наиболее одаренных выпускников-ансамблистов профессионального исполнительского комплекса, основанного на универсальных навыках музыкантов эстрадно-джазового коллектива, позволяющего исполнять разную по стилям и жанрам музыку, импровизировать и творчески сотрудничать с разными музыкантами, понимать и выполнять поставленную художественную задачу, в том числе, и эксклюзивно-авторскую.

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учениками.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала с подобным, либо - ранее играным, прослушанным);
- наглядный (показ, демонстрация специфики исполнительских приемов и способов звукоизвлечения на примере отдельных фрагментов, отдельных частей и всего эстрадного и джазового произведения; показ исполнения характерных метроритмических приемов, особенностей жанрового и стилистического исполнения, взаимоотношения данной партии с другими);
- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с делением целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;
- получение наглядного слухового музыкально-игрового опыта на основе прослушивания записей выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей, посещение концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, в том числе, эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития учащихся и восприятия того качества исполнения, к которому нужно стремиться;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, его работоспособности и уровня его развития.

Предложенные методы работы в классе эстрадно-джазового ансамбля в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого эстрадно-джазового исполнительства.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь площадь не менее 12 кв.м. (при составе 2 человека), а по возможности и больше, звукоизоляцию, классы должны быть оснащены звуковоспроизводящей аппаратурой, усилителями. Для полноценной работы класса ансамбля необходимы инструменты: современная звукозаписывающая аппаратура для записи репетиций, акустическое фортепиано/рояль, синтезатор, электро- и акустическая гитара (гитары), электро- баян и скрипка, микрофоны и др. По возможностям учебного заведения желательно иметь отдельные репетиционные классы для занятий учащихся между общими репетициями.

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания настройки и ремонта музыкальных инструментов.

II. Содержание учебного предмета

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия отражены в таблицах 2.1., 2.2.

Таблица 2

Срок обучения 8(9) лет

Класс	Распределение по годам обучения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю		1	1	1	2	2	2	2	2
Общее количество часов на аудиторные занятия	363								66
	429								
Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю		1	1	1	1	1	1	1	2
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по годам		33	33	33	33	33	33	33	66
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	231								66
	297								

Максимальное количество часов занятия в неделю		2	2	2	3	3	3	3	4
Общее максимальное количество часов по годам		66	66	66	99	99	99	99	132
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	594								132
	726								

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, джаз-клубов, музыкальных театров, концертных залов, джазовых фестивалей, джазовых и эстрадных конкурсов, концертов и др.);
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации, джазовых и эстрадных фестивалях, конкурсах, пр. Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2.2. Требования по годам обучения

В эстрадно-джазовой ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнении, необходимо последовательно сформировать определенные музыкально-технические навыки исполнения, знания разнообразной палитры музыкально-выразительных средств своего инструмента и умения применять данные знания; необходимо знать и понимать специфику особенностей стилистического штрихового звукоизвлечения и манеры исполнения того или иного жанра, обладать метроритмической свободой в игре, владеть приемами импровизационного развития, сочинять соло, использовать различные приемы обработки эстрадно-джазового музыкального материала, уметь слышать, анализировать и реагировать на только что сыгранную участником ансамбля музыкальную мысль, быстро осознать поданную музыкальную идею и дальше развивать ее в творческом процессе исполнения.

Необходимо сформировать на протяжении всего цикла обучения устойчивые навыки совместной творческой коллективной игры, такие, как:

- комплекс приемов творческого взаимодействия участников ансамбля;
- развитие различных форм аккомпанемента, сольных импровизационных и иных оркестровых партий, позволяющих демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и полноту реализации всего художественного замысла развития музыкального образа произведения, становление формы исполняемой импровизационно-джазовой или эстрадной вокально-инструментальной композиции.

Также необходимо знание:

- основ джазового и эстрадного ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных по составу джазовых и эстрадных комбо-ансамблей и биг-бендов);

– особенностей стилистически традиционных и иных аранжировок и переложений эстрадно-джазового музыкального материала, включая обработки мелодий известных джазовых стандартов, популярных зарубежных и отечественных песенных тем, мелодий известных мюзиклов, инструментальной музыки к кинофильмам, музыкальных тем музыкально-театральных постановок, рок-опер, всевозможных интересных и оригинальных обработок фольклорных национальных тем, отдельных тем произведений российских и зарубежных авторов, включая как специально написанные сочинения, так и эстрадно-джазовые оригинальные обработки тем композиторов-классиков для различного инструментария и многие другие.

Репертуарный список эстрадных и джазовых ансамблей в настоящее время огромен, широк и разнообразен, включает и традиционную джазовую классику и новую современную эстрадную, джазовую, рок и фолк музыку, отражающую современное мировосприятие.

Учащимся, занимающимся эстрадно-джазовым исполнительством, необходимо знание основных направлений, стилей, жанров эстрадно-джазовой ансамблевой музыки различных стран: Америки, Европы, России, Востока, Азии, а также истории формирования различных мировых музыкально-композиторских и исполнительских национальных школ, широкомасштабного и разнообразного творчества композиторов России, истории возникновения и развития джаза, эстрадной музыки, творчества известных во всем мире джазовых и эстрадных выдающихся исполнителей-инструменталистов, вокалистов. Знания эти могут быть отражены в разделе музыкальной литературы «История джазовых стилей», или в отдельном предмете, включенном в вариативную часть учебного плана.

Содержание предмета включает и отработку в ансамблевом репертуаре полученных на специальности инструментальных навыков для последующей реализации их в решении музыкально-исполнительских задач для каждого конкретного ансамбля. Их необходимо связать с художественным содержанием и идеей сочинения, проникнуться особенностями движения формы в процессе исполнения, насыщения ее исполнительскими приемами, связывая при этом в органическом единстве отдельные части и эпизоды для конкретного данного жанра и стиля исполняемого музыкального произведения.

У ученика должно быть сформировано понимание своей роли, своей партии в этом творческом процессе.

Особенность данной программы состоит в большом разнообразии предлагаемого ансамблевого репертуарного списка, подобранного для всего цикла обучения. Специфическая, отличная от академической (фиксированной музыки) импровизационная особенность репертуара обусловлена самим жанром исполнения эстрадно-джазовой музыки, требует определенного умения в игре быстро реагировать на движение спонтанной импровизационной мысли, понимания ее и обработки ее в свободном временном ощущении, игровом времени. Вместе с тем, данная программа учитывает преимущество индивидуального, личностного подхода к каждому ученику, позволяет планировать индивидуальную работу с ним по раскрытию его творческого потенциала в контексте коллективного ансамблевого творчества.

Содержание учебного предмета направлено на обеспечение музыкально – художественного, эстетического развития современных детей и подростков, формирования их личности и приобретения ими музыкально-художественных

знаний, умений и навыков исполнения высокохудожественной и качественной эстрадной и джазовой мировой и отечественной музыки.

На начальном этапе обучения формируется навык слушания партнера, взаимодействия с ним в едином времени исполнения, происходит активный поиск аккомпанирующих ансамблевых ритм-групп автоаккомпанемента, подбор и соединение разных учащихся, партнеров по ансамблю, вырабатывается у них чувство устойчивого взаимодействия аккомпанирующих инструментов (к примеру: синтезатор и гитара, синтезатор и скрипка, фортепиано и синтезатор и т.д. – комбинации различны, но задача одна – создание хорошей аккомпанирующей метроритмической группы с общим пониманием своей будущей роли в ансамблевых композициях и взаимодействия с солистами, понимания каждым своей роли в правильном стилевом и жанровом контексте исполняемого аккомпанемента, хорошей сыгранности всей группы в целом. Что, безусловно, очень важно на начальном этапе обучения.

Основу начального ансамблевого репертуара составляют несложные эстрадно-джазовые, современные произведения, популярные, доступные для детей по музыкальному языку и несложным гармониям, узнаваемые, возможно услышанные ими ранее по радио или телевидению, аудио записям, удобные в исполнении и при подготовке партий. Не следует усложнять начальный этап обучения исполнением профессиональной джазовой классики и, тем более, роковыми композициями, к которым они еще не готовы ни по каким музыкально-художественным критериям, в том числе, техническим и вкусовым. Основной путь - это путь постепенного накопления и постепенного осмысления джазовой музыки, естественного привыкания к ней, получения слухового удовольствия и эстетической адаптации к исполнению хорошей и качественной эстрадно-джазовой музыки. Слушая ее, а затем и исполняя, ребенок приходит к пониманию того мира чувств и эмоций, которые она выражает, как правило - музыки позитивной и здоровой, исполняемой с удовольствием. Такая направленность работы дает успешный эмоциональный результат начального этапа обучения, формирует залог будущих успехов и желание заниматься.

На начальном этапе ансамблевого творчества партнеры по аккомпанирующей группе подбираются по близкому уровню подготовки. Педагог класса ансамбля постоянно консультируется с педагогами класса специальности об уровне продвижения своих учащихся, бывает на зачетах и экзаменах, наблюдая за успехами своих подопечных и их музыкальным ростом. За год ансамблевого обучения ученики начального этапа должны пройти не менее 3-5 пьес разных по сложности и объему, где главным условием исполнения является качественное освоение тех или иных начальных приемов ансамблевого исполнительства в освоении данного стиля или жанра (к примеру, стилей: свинг, или латино, или буги, или блюза и т.д. – и последующего усложнения задач от класса к классу). Работа с солистами по подготовке партий проводится отдельно, затем происходит их соединение с ритм-группой клавишного синтезатора.

На последующем этапе, в средних классах, когда уже накоплен определенный игровой опыт в аккомпанементах - и у солистов, и аккомпанирующей группы, - программы ансамблей усложняются, пьесы увеличиваются в размерах, усложняется их форма, стилистическая и жанровая основа, идет серьезная работа по подготовке импровизационных соло.

В старших классах уже возможно составление больших концертных

программ, включающих произведения различных стилей, жанров и направлений для концертных выступлений на конкурсах, джазовых фестивалях, концертах. Внутри ансамблевых программ со временем может происходить некая творческая специализация по предпочтению исполнения той или иной музыки, выбранного жанра или стиля (участники такого ансамбля подбираются уже по интересу). Возможно, и желательно исполнение авторских сочинений учащихся.

В процессе общих занятий ансамблевого класса образуются составы ансамблей, различные по исполнительским возможностям. Создается естественный соревновательный и стимулирующий фактор в учебном ансамблевом процессе, нужный и необходимый для творческого общения детей, подростков, роста их желания заниматься музыкой. Творческим отчетом качества их ансамблевой работы может быть выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере эстрадного отдела школы, отчетного концерта всех отделов детской школы искусств, а также других формах выступлений вне школы.

Годовые требования по классам

3 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

Г. Балаев «Светлый ручей»

Б. Карлетон «Джа-да»

Вариант 2

У. Шейверс «Нерешительный»

Е. Крылатов «Голубой вагон»

Вариант 3

Р. Роджерс «Голубая луна»

Т. Хренников «Московские окна»

4 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

Г. Уоррэн «Чатануга Чу Чу»

Дж. Пьерпонт «Бубенцы»

Вариант 2

Х. Хенкок «Человек-арбуз»

Ч. Паркер «Время пришло»

Вариант 3

Месапо «Лунное дитя»

J. Kosma «Autumn leaves»

5 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

Дж. МакХью «На солнечной стороне улицы»

А.С. Jobim «Dindi»

Вариант 2

Дж. Мартин «Прогулка»

И. Дунаевский «Бегут ручьи»

Вариант 3

D. Ellington «Satin Doll»

Н. Богословский «Темная ночь»

6 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

М. Шмитц «Минорные буги»

A. C. Jobim «Wave»

Вариант 2

G. Gershwin «Summertime»

Ф. Лей «История любви»

Вариант 3

D. Brubeck, P. Desmond «Take five»

Дж. Вильямс «Гарри Поттер»

7 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

Дж. Вильямс «Список Шиндлера»

D. Ellington «Caravan»

Вариант 2

G. Gershwin «Lady be good»

E. Garner «Misty»

Вариант 3

Дж. Барри «Джеймс Бонд»

H. Silver «The preacher»

8 класс

Примеры программ переводного зачета

Вариант 1

H. Silver «Nica's dream»

G. Gershwin «Our love is here to stay»

Вариант 2

H. Silver «Majreh»

Ch. Parker «Yardbird Suite»

Вариант 3

O. Nelson «Stolen Moments»

V. Young «Stella by Starlight»

9 класс

Примеры программ выпускного экзамена (зачета)

Вариант 1

Ch. Parker «Confirmation»

A. C. Jobim «Corcovado»

Вариант 2

J. Mercer «Tangerine»

G. Kern «Yesterday»

Вариант 3

D. Gillespie «Salt Peanuts»

Ch. Parker «Donna Lee»

Ко всем вышеперечисленным произведениям необходимо добавить по выбору педагога произведения российских авторов 20 века (и наступившего 21 века): И. Дунаевского, Т. Хренникова, А. Эшпая, В. Соловьева-Седова, Р. Щедрина,

С. Прокофьева, Г. Свиридова, М. Блантера, Н. Богословского, А. Бабаджаняна, М. Таравердиева, Ю. Милютина, И. Шварца, Г. Гладкова, А. Островского, Ю. Саульского, Г. Гараняна, Э. Артемьева, А. Кролла, А. Шаинского, А. Рыбникова, Ю. Маркина, Ю.Ч угунова, И. Бриля, А. Сухих, Е. Крылатова, А. Мажукова и других авторов, чье творчество широко известно и популярно в России, чьи произведения звучат по радио, телевидению и в аудио записях. К ним относятся и большое количество интересных и оригинальных джазовых и эстрадных сочинений российских музыкантов-инструменталистов – лидеров и участников джазовых, эстрадных, вокально-инструментальных коллективов. Прекрасные оркестровые аранжировки тем зарубежных композиторов-классиков, русских композиторов 18-19 веков, сделанные талантливыми российскими аранжировщиками для биг бендов, симфо-джазовых оркестров, ансамблей - комбо и других инструментальных коллективов, множество оригинальных обработок фольклорных тем, музыка мюзиклов, оперетт, кинофильмов, музыкально-драматических спектаклей и постановок, включая музыку композиторов бывших советских республик - Украины, Белоруссии, Закавказья, - могут быть включены в репертуар ансамбля. Выбор ансамблевого репертуара огромен. На педагоге лежит ответственность за соотношение баланса отечественных и зарубежных авторов в программах ансамблей, как и воспитание хорошего вкуса к качественной эстрадно-джазовой музыке. Всегда желательно осваивать и сравнивать разную музыку: и по содержанию, и по музыкальным идеям, и по сложности гармонического, мелодического языка, метроритмического рисунка. Если ставится задача освоения того или иного стиля (к примеру, стиля свинг, с триольным мышлением), то необходимо поиграть достаточное количество произведений, чтобы освоить технологию исполнения данного стиля как в фактуре ритм группы, так и у солистов, а также их правильного взаимодействия между собой. Или технику освоения стиля латино (к примеру, восемь восьмых в босса-нове) с большим количеством синкоп в аккомпанементе и у солистов, это стиль со своим метроритмическим контекстом и своим мышлением, включающим большое разнообразие жанров лирических песенных и танцевальных форм. Или освоение философии ладового исполнения блюза, изучение арсенала творческого использования блюзового лада, блюзовой гаммы, блюзовой пентатоники в мажорном и минорном блюзе при различных темпах исполнения и разных по формам и содержанию блюзов - на примерах исполнения традиционного и современного блюза, на разных инструментах. Последующее использование блюзовых фраз и блюзового языка в исполнении других джазовых стилей и жанров, к примеру - в разработке и исполнении тем джазовых стандартов, или в разновидностях стиля фанки, или стиля джаз-рок или фьюжн, или жанра баллады и.т.д.

Только творческий подход преподавателя к составлению репертуара и подбору произведений, точное понимание им перспективы развития данного ансамбля может по настоящему сформировать хороший творческий климат и поддержать тонус в работе конкретного ансамбля, заинтересовать детей в коллективном эстрадно-джазовом музыкальном творчестве. Образцы исполнительских программ помогут педагогам класса джазового и эстрадного ансамбля организовать последовательность изучения репертуара по годам обучения, скорректировать учебный материал, исходя из конкретных условий работы класса ансамбля, состава участников и других обстоятельств, разработать

свои концепции и опробовать свои методические разработки по конкретным темам занятий.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких, как:

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (литературы для различных составов ансамблей) отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к сотворческому исполнительству;
- знание основ совместного творчества в составе инструментального джазового ансамбля;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце каждого учебного года. В выпускном классе промежуточная аттестация может проходить в конце 1 полугодия.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера, выступления на конкурсах и фестивалях, отчетных концертах школы.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» образовательная организация устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачет, а также прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

4.2. Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное ансамблевое исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.

4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы в игре, непонимание выражения художественной идеи, стиля, жанра
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков: невыученный текст партий, приблизительная, неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленное соло, плохое взаимодействие аккомпанемента и солистов, отсутствие системной домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (не дифференцированный)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» – правильный и целесообразный подбор участников со схожим уровнем инструментальной подготовки, сформированным в классах специальности. Конечно, при этом учитываются и особенности набора учащихся по эстрадным специальностям данного учебного заведения, его возможности и условия материально-технического обеспечения учебного процесса работы класса ансамбля.

В работе с учащимися преподаватель ансамбля должен следовать *принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности и заинтересованности* в освоении музыкального материала. Особенно это касается начального этапа ансамблевого обучения. Весь процесс обучения должен строиться на основе большой заинтересованности педагога в формировании всей системы становления музыкального мировоззрения детей, а также с учетом подходов и принципов:

- от простого – к сложному, постепенного накопления игрового ансамблевого опыта;
- без форсирования освоения стилей и жанров эстрадной и джазовой музыки, с постепенным осознанием их специфики через процесс музыкального творчества детей, при этом – с обязательным учетом особенностей возрастной психологии восприятия детей и подростков и с заинтересованностью в их успехах, помощью

учащимся в постепенном освоении ими разных типов и видов эстрадно-джазовой музыки.

Преподаватель изучает ребенка, опирается на индивидуальные особенности становления личности ученика на данном этапе, строит последовательную стратегию и тактику работы по развитию его интеллекта, мировоззрения, его физических, музыкально-природных и психо-эмоциональных данных; развивает музыкальное мышление, организует индивидуальную подготовку к коллективному ансамблевому творчеству; строит психологию взаимоотношений между участниками.

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» является формирование правильно организованного инструментального подбора состава участников ансамбля, их распределение по инструментам, посадки во время репетиций для комфортного инструментального звукового соединения (что важно для уровня детского звукового восприятия и особенностей выражения их эмоций в процессе исполнения, возможностей их слухового звукового контроля в соединении своей партии с другими партиями ансамбля). Формирование музыкальности в групповой игре должно происходить с самого начала. Особое внимание должно уделяться на репетициях звуковому балансу. Гармоничное соединение динамики звучания своего инструмента с другими - один из важнейших критериев воспитания музыкальной звуковой культуры (индивидуальной и коллективной) в ансамблевом исполнении. В эстрадно-джазовой области это имеет особое значение. Внимание к нему поддерживается на протяжении всех лет обучения, независимо в каком стиле и манере исполняется произведение. Звуковая культура ансамбля – один из показателей высокого исполнительского уровня ансамбля.

В этой связи полезно привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения эстрадной и джазовой музыки мастерами-исполнителями - инструменталистами и вокалистами.

С самого начала предметом постоянного внимания преподавателя должна стать работа над правильной метроритмической организацией ансамблевой игры, синхронностью взаимодействия всех исполнителей в общем игровом времени и в ритм-группе синтезатора и в ансамбле в целом. Особая тщательная работа должна производиться над правильным звуковым балансом соединения партий на всех репетициях, одинаковой стилистической фразировкой, агогикой, штрихами, манерой исполнения, передачей музыкальной интонации, умением вместе начинать фразу и вместе заканчивать ее, над выработкой полноценной энергетики исполнения джазовой синкопированной музыки.

Начинать работу над произведением нужно с рассказа об авторе, стиле, жанре, времени и условии создания сочинения, рассказать об особенностях его исполнения. Если есть аудио запись, то ее необходимо всем прослушать, проанализировать, обсудить и каждому высказать свое мнение. Необходимо совместно с учениками проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды, логику движения и развития музыкального образа, представить разные варианты его возможного развития в будущем. Необходимо проанализировать тональность, модуляции и отклонения, особенности гармонического и мелодического языка данного сочинения, его метроритмическую основу, художественную идею и т. д. Затем дать возможность проработать

предложенный музыкальный материал ученикам самостоятельно, с домашней работой по выучиванию партии и разработкой сольных эпизодов. Процесс постижения движения и развития формы любого джазового произведения (особенно импровизационного) - процесс для детей не простой. Сложность, как известно, в многовариантности решения. А в живом импровизационно-ансамблевом исполнении он подчас сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его точно прогнозировать и повторить (если он не зафиксирован в нотах). Даже у одних и тех же мастеров джаза существуют несколько разных драматургических версий исполнения одного и того же произведения. И педагог школы, выбирая ту или иную версию аранжировки произведения, должен пояснить, почему он выбрал для разучивания в ансамбле именно данный вариант. В импровизационном ансамблевом творчестве чередование квадратов (к примеру, в форме ААВА) в различных по стилю и жанру произведениях происходит поразному, например, в балладе - одним способом, а в быстром свинге - иначе, как и в разновидностях стилей би-бопа, фанки или соул, или джаз-рока.

Развитие драматургии при обновлении каждого нового цикла (к примеру, в разных темпах) может составлять определенную трудность в освоении музыкального материала, как в исполнении соло, так и аккомпанементе. Но этому нужно постепенно учить, преодолевая трудности, объясняя доступным для детей и подростков языком всю организацию музыкального процесса и способов занятий. Такая работа является также важной составной частью общего представления о разучивании произведения, понимания его смыслового и художественного образа, способов развития его драматургии и его аранжировки.

Техническая сторона исполнения зависит от многих сторон индивидуальных занятий детей и успехов в классе специальности: исполнения гамм, упражнений, этюдов, пьес, различной штриховой работы, способов звукоизвлечения и многого другого. Ансамблевый класс – это предмет, на который приходят дети с определенной технической подготовкой и умениями. Желательно, чтобы они были на одном хорошем уровне, без серьезных провалов во владении инструментом (согласно программным требованиям данного класса). Например, отставание в игровом времени одного из них будет сильно негативно влиять на общую игру всего ансамбля, портить впечатление и настроение участникам. В этом случае требуется серьезная индивидуальная работа с данными участниками ансамбля, а иногда и замена их другими учениками в интересах данного ансамбля.

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля является обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные технические стороны исполнения своей партии, сложные сольные фрагменты партий, работать над штрихами, фразировкой и динамикой исполнения произведения. Большую помощь в этом может оказать работа по системе «минус один» по отработке импровизационных фрагментов партии, штрихов, манеры исполнения. При этом самостоятельная работа должна быть регулярной, системной, добросовестной и продуктивной. Вначале ученик разбирает свою партию индивидуально (насколько позволяет ему его опыт), затем дорабатывает ее с педагогом, а уже затем - с партнерами, в совместных классных репетициях. Нужно с самого начала (в воспитательных целях) исключить практику неподготовленности учеником ансамблевых партий. Необходимо с самого начала работы учащегося в ансамблевом классе пресекать безответственность такого отношения к занятиям, так как это отрицательно влияет на психологию отношений к занятиям других

участников ансамбля. Важным условием успешной игры являются организация совместных общих регулярных репетиций учащихся с преподавателем и дополнительно, для учащихся старших классов - без него.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет план работы с учащимися, репертуар того или иного ансамбля с учетом класса. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности учащихся, степень подготовки каждого из учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по уровню и степени технической и образной сложности (на данном этапе), высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Практикуется смена партнеров в ансамбле (пределах одного года обучения, разных годов обучения), то есть, смешанные по составу участники - по годам и опыту игры, если в этом есть методическая необходимость, дублирование инструментария в ансамбле для лучшей проработки партий и другие формы работы с разными учащимися. Основное место в репертуаре должна занимать эстрадная и джазовая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Составы ансамблей могут быть разные, в зависимости от набора учащихся на те или иные инструменты (исходя из возможностей школы). В некоторых случаях практикуется привлечение концертмейстеров-иллюстраторов (либо из числа педагогов, либо приглашенных инструменталистов, которых не хватает для полноценной работы ансамбля). Это предусмотрено учебным планом и является обычной практической формой работы ансамблевого класса.

Чрезвычайно важной формой работы в классе ансамбля с самого начала является развитие скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной правильной ориентацией в гармонии, владение ладовым языком, точное интервальное воспроизведение, понимание функциональных гармонических взаимоотношений, вариантности мелодического обыгрывания гармонических схем, умение быстро принимать творческие решения, постоянно работать над развитием своего слуха в тональностях кварто-квинтового круга с разным количеством знаков, быстро оценивать отклонения и модуляции, а в более старшем возрасте - освоение более сложных альтерированных ладо-гармонических конструкций и т. д. Данная задача объединяет ансамбль с предметами сольфеджио, элементарной теорией музыки, классом импровизации и сочинения.

В ансамблевой практике уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений. Данной расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты ансамбля без исключения: и струнники, и пианисты, и гитаристы, и синтезаторщики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная - с заданиями и упражнениями, ставящими задачу освоения в короткие сроки технологии расшифровки для свободной игры, с запоминанием схем и точным попаданием во времени в нужную гармонию.

У всех музыкантов-ансамблистов необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию предслышания (опережения) предстоящего звучания. Работа над этими слуховыми параметрами должна вестись постоянно.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться с ровного и четкого исполнения целых длительностей, половин, четвертных, восьмых, триолей, сначала - в непрерывном движении на короткое время, затем - время увеличивается (темпы разные), следом - в общее движение добавляются паузы.

Вариантов комбинаций много. Цель - достигнуть ровного длительного движения с самоконтролем над исполнением, в котором различные ритмические комбинации не будут тормозить игровое время. Разучиваются пьесы, включающие элементы полиметрии, полиритмии, пьесы с переменными размерами. Тогда же добавляется работа с фактурой (либо аккомпанемента, либо с солистом – басовые линии, фактура и аранжировка партии синтезатора, расклад вариантов гармонического аккомпанемента у фортепиано, гитары). Эта работа должна быть не абстрактной, но стилистически и жанрово направленной. Изучение фактуры, вариантов ее усложнения происходит от класса к классу и включается в игровое время; объясняется само понятие для ансамблистов – общего игрового времени, его значения и особого влияния в джазе на весь процесс исполнения.

Особое место в занятиях ансамблевого класса занимает работа над исполнением различных видов синкоп (от простых в начале – до сложных позднее). Работа проводится как коллективно, так и индивидуально. Включение большого количества синкопированных ритмических фигур в фактуру эстрадных и джазовых пьес – естественно для стилистики этого направления. Освоение синкоп нередко для многих учеников проходит с трудностями. Существуют специально разработанные метроритмические методические пособия (зарубежные и отечественные) по освоению разного вида синкоп, работы с особыми видами деления длительностей. В помощь данному виду работы используется метроном, автоаккомпанемент ритм-группы синтезатора. Порядок освоения стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки в программах ансамбля может происходить так, как они складывались в историческом времени, но может планироваться и по-другому, по усмотрению педагога. Всегда необходимо помнить о воспитательном значении музыки, о тех эмоциях, что она рождает в душе ребенка и подростка.

В средних и старших классах, помимо выписанных выученных соло мастеров и собственных исполняются импровизационные либо подготовленные соло, сочиненные самими учащимися и отредактированные педагогом. Формы данной работы могут быть индивидуальными и коллективными по усмотрению педагога.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

С учетом того, что образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра» содержит одновременно три предмета, связанных с эстрадным и джазовым исполнительством: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Основы импровизации и сочинения» – учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий музыкой.

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, проверить ее с педагогом, после чего следует переходить к репетициям с партнерами по ансамблю. Желательно после каждого урока с преподавателем (в старших классах) дополнительно самостоятельно репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре (межрепетиционные занятия). Рекомендуется при этом самостоятельно ознакомиться с партиями других участников ансамбля для лучшего понимания всей аранжировки (например, гитаристу – с партией фортепиано, скрипачу - и с фортепианной и с партией синтезатора.

Очень важно, чтобы партнеры по эстрадно-джазовому ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом, обсуждали слушаемую музыку, вместе ходили на концерты и т.д. В своих нотных

партиях учащимся следует отмечать ключевые, важные моменты исполнения для достижения наибольшей выразительности, синхронности совместного звучания, нужного звукового баланса внутри ансамбля и т.д., систематически работать над метроритмической точностью исполнения, стиливой фразировкой, над спецификой общих стилистических штрихов и динамикой. Помощь в данной работе оказывают педагоги по специальности.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

6.1. Обзор учебной литературы

В целях создания ансамблевого репертуара для различных по составу и инструментарию ансамблей, партитур и аранжировок, начиная с самого начала обучения, рекомендуется использовать музыкальный джазовый материал – темы с гармоническим подтекстом, напечатанные сборники (150 сборников) в строях С, Еb, В; методики игровой системы: «минус один» авторов Дж. Аберсолда и Л. Леонарда, а также темы из изданных сборников джазовых и эстрадных тем Real Books зарубежных и российских авторов.

Для материала партитур используются сборники уже изданных партитур, но переработанных под данный ансамбль, адаптированных к конкретным возможностям данного ансамбля, а также «снятые» с аудиозаписей аранжировок джазовых и эстрадных исполнителей и композиторов. В практике работы ансамблевого класса педагогу каждый раз приходится приспособливать, а порой и перерабатывать ту или иную аранжировку для нового конкретного ансамбля. Это входит в профессиональную работу данного педагога-музыканта.

Можно использовать разработанные методические сборники по работе с фактурой аккомпанемента при формировании аккомпанирующей группы и изучения и правильного исполнения разных стилей: свинг, фанки, латино, би-боп, фьюжн, соул и др., также множества других эстрадных стилей.

Например: специально разработанные сборники по фактуре ансамблевого аккомпанемента: бас, барабаны, аккомпанирующая фактура для фортепиано, гитары, синтезатора; стилистические сборники по специфике исполнения разных стилей и множество других полезных в работе методических пособий и школ – зарубежных и отечественных. В них отражен опыт педагогической практики джазового и эстрадного обучения - как зарубежный, так и отечественный.

6.2. Учебно-методическая и нотная литература

1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар – гитара в джазе)», США, 1990
2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)», США, 1990
3. Девис М. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями», США, 1980
4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и др.»
5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003
6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и электронных)». США, 1987
7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999

8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М., Мега сервис, 1999
9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
10. Маркин Ю. Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, квартет, квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж.Гершвин, К.Портер, Р.Роджерс, Мерсер, Д.Эллингтон, К.Бейси, Ч.Паркер, С.Роллинс, М.Девис, Б.Эванс, О.Питерсон, М.Легран, Ч.Коррия, Х.Хенкок, Х.Сильвер и мн. др. Москва, Рукописи и издание 1998-2008
11. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных композиторов-классиков для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, А.Скрябин, С.Прокофьев, Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., включая современных русских композиторов-классиков – Д. Шостаковича, Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003
12. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-2009
13. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями». США, 1960
14. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000
15. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002
16. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 1970
17. «Сборник авторских джазовых тем композиторов и инструменталистов Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990
18. Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 1980
19. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». М., 2007
20. Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 2001
21. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей (репертуарное пособие)». М., 1983-2005
22. Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985
23. Charles Down «100 grooves for drums & bass», USA, 1990
24. Dan Haerle «Jazz book for two contemporary keyboard player», USA, 1999
25. Luke Gillespie «II/V7/I Voicings for Keyboardists». USA, 2000
26. «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для аранжировок. США, 1985-2010
27. Steve Houghton, Tom Warrington «Essential styles for the drummer and bassist». USA, 2000
28. Steve Davis «Jazz drums play-a-long. Style and analysis». USA, 2001
29. Ted Reed «Latin rhythms for drums and timbales». USA, 1995
30. Tyrone Wheeler «For electric and acoustic bass». USA, 2001

В репертуар ансамблей могут входить аранжировки и инструментовки пьес отдельных авторов, пишущих для инструментальных эстрадно-джазовых ансамблей.