

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение
по образованию в области культуры и искусств

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
(духовые инструменты и инструменты ритм-группы)

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

Минск
2020

СОСТАВИТЕЛЬ

Е. С. Шиманец, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. Е. Кремко, дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им.И.И. Жиновича учреждения «Белорусская государственная орден Трудового Красного Знамени филармония», заслуженный артист Республики Беларусь, доцент;
кафедра деревянных духовых инструментов учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 20.09.2018 г.);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 19.12.2018 г.);
секцией по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 1 от 07.01.2019 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Е. С. Шиманец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям).

Одной из актуальнейших проблем высшей школы в настоящее время является практическая направленность обучения, ориентация на будущую практическую деятельность выпускников. В условиях повышения профессионального уровня ансамблей, оркестров и возрастающего интереса молодежи к инструментальному исполнительству особое значение приобретает воспитание квалифицированных музыкантов-инструменталистов, обладающих разнообразными профессиональными исполнительскими навыками.

Современная практика исполнения эстрадной и джазовой музыки насчитывает большое количество жанровых и стилистических направлений. Это требует от эстрадного исполнителя высокого профессионализма, широкого кругозора, глубоких знаний, умений и навыков, культуры и мастерства.

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль» тесно взаимосвязана с такими учебными дисциплинами государственного компонента, как «Специнструмент», «Оркестровый класс», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и учебной дисциплиной компонента учреждения высшего образования «Импровизация на специнструменте».

Целью учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» является подготовка высококвалифицированных артистов, руководителей эстрадных оркестров, ансамблей, преподавателей, готовых к творческой исполнительской, педагогической и просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. Подготовка по данной учебной дисциплине ставит своей целью воспитание музыкантов-профессионалов высокого класса, умеющих исполнять концертные программы в джазовых и эстрадных ансамблях различной стилистической направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной эстрадной и джазовой музыки.

Главными задачами учебной дисциплины являются:

- развитие технической оснащенности и исполнительских навыков, полученных на предыдущих ступенях образования;
- формирование широкого музыкального и художественного кругозора (посредством работы над репертуаром различной стилистической направленности);
- ознакомление с техническим и методическим материалом, необходимым для воспитания исполнителей, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би-боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т. д.);
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения.

В результате изучения учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» выпускник должен *знать*:

- принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения;
- принципы реализации художественного замысла автора;
- формы и жанры полифонической и гамафонно-гармонической музыки различных стилей и направлений академической, джазовой, рок - и поп-музыки для инструментального ансамбля;
- специфику игры на акустических и электроинструментах в ансамбле;
- способы использования технических средств выразительности;
- исполнительские средства выразительности в ансамбле;

уметь:

- воплощать принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения на практике;
- реализовывать художественный замысел автора;
- исполнять в ансамбле произведения различных форм и жанров полифонической и гамафонно-гармонической музыки различных стилей и направлений;
- применять специфику игры на акустических и электроинструментах в ансамбле;
- использовать технические средства выразительности;
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- профессионально пользоваться исполнительскими средствами выразительности в ансамбле во время создания интерпретации музыкального произведения;

владеть:

–принципами самостоятельной работы над музыкальным произведением.

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) обязано обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-6. Уметь работать в коллективе.

Профессиональные компетенции:

Исполнительская деятельность:

ПК-1. Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов разных творческих направлений.

ПК-2. Владеть основами разработки сценарного плана эстрадных зрелищ, концертов, спектаклей.

ПК-3. Создавать и выполнять программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

Творческая деятельность:

ПК-5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

ПК-6. Готовить творческие выступления художественных коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

ПК-7. Разрабатывать и организовывать творческие проекты.

Педагогическая деятельность:

ПК-8. Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический исполнительский опыт, творчески использовать его в своей педагогической деятельности.

ПК-9. Работать с учебными планами и программами, методическими рекомендациями по организации процесса обучения и воспитания.

ПК-10. Планировать процесс обучения и воспитания в соответствии с разработанными нормативными документами и дидактическими материалами.

ПК-12. Использовать современные методики и технические средства обучения.

ПК-13. Готовить и осуществлять отчетные занятия по учебной дисциплине в форме академических концертов, творческих показов.

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» рассчитана на 494 учебных часа, из них 282 часа – аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: практические занятия – 282 часа.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИР

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных (индивидуальных) часов
Введение	1
Тема 1. Сущность ансамблевого исполнительства. Настройка, интонация	4
Тема 2. Классификация ансамблей. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо). Исполнение произведений для данных составов	20
Тема 3. Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование	50
Тема 4. Штрихи, артикуляция. Особенности джазовой артикуляции	42
Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа	30
Тема 6. Работа над метроритмическими трудностями	30
Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение, принципы построения	20
Тема 8. Этапы работы над музыкальным произведением	70
Тема 9. Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля	10
Тема 10. Организация самостоятельной подготовки и система ежедневных занятий	5
Итого...	282

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность учебной дисциплины и ее задачи. Методические основы изучения предмета. Сочинения для инструментальных ансамблей в творчестве зарубежных, советских и белорусских композиторов. Выдающиеся эстрадные и джазовые инструментальные ансамбли, их вклад в развитие инструментального исполнительства.

Тема 1. Сущность ансамблевого исполнительства.

Настройка, интонация

Основы совместного музицирования. Пути развития навыков совместного музицирования. Настройка ансамбля. Интонация. Музыкально-слуховые ощущения и навыки самоконтроля. Работа над чистотой интонации. Средства исправления дефектов интонирования.

Тема 2. Классификация ансамблей.

Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо).

Исполнение произведений для данных составов

Классификация ансамблей, их функции и особенности формирования. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо). Свинг и особенности его исполнения.

Тема 3. Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование

Динамика как художественно-выразительное средство звучания инструментов. Понятие о рельефе, фоне, объеме и балансе звучания. Динамика и качество тембровой окраски звука. Связь динамики с другими музыкально-выразительными средствами: гармонией, ритмом, темпом и т. д. Относительный характер исполнения динамических оттенков (разная сила звучания инструментов). Виды динамики. Развитие динамики, сила звука. Взаимосвязь динамики и музыкальной фактуры в процессе исполнительства (ансамблевое исполнение, аккомпанемент).

Тема 4. Штрихи, артикуляция.

Особенности джазовой артикуляции

«Штрих»– как исполнительский прием (способ извлечения, ведения, окончания и соединения звуков). Артикуляция как средство музыкальной выразительности. Для развития артикуляции используются системы слогов, выработанные исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог. Особенности джазовой артикуляции.

Освоение специфических штрихов и артикуляции, характерных для эстрадной и джазовой музыки.

Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа

Чтение нот с листа и его значение. Способы развития навыков чтения нот с листа. Активизация и развитие музыкальных способностей в процессе чтения ансамблевых партий.

Тема 6. Работа над метроритмическими трудностями

Метроритм как один из главных элементов музыки. Формообразующее значение ритма. Понятие «рубато». Сложные и смешанные размеры. Освоение и развитие навыков исполнения джазовых ритмических построений.

Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение и принципы построения

Фразировка как ряд закономерностей выразительного исполнения: смысловое деление произведения на его структурные части (мотив, период, фраза и т. д.), установление цезур, выделение кульминаций, выразительное исполнение каденций. Музыкальная фразировка как одна из самых сложных и привлекательных сторон исполнительского творчества, наиболее полно и ярко раскрывающая индивидуальные черты исполнителей.

Тема 8. Этапы работы над музыкальным произведением

Этап первоначального знакомства с произведением. Детальный музыкально-исполнительский анализ особенностей исполняемого произведения (гармонический, жанрово-стилистический анализ произведения). Работа над основными эпизодами музыкального произведения. Пути решения музыкально-

исполнительских задач по созданию музыкального образа. Целостное и законченное исполнительское осуществление замысла произведения, основанное на глубоком и детальном предварительном его изучении.

Исполнение произведений разной стилевой направленности (лирико-балладного характера, би-боп, джаз-рок, фьюжн, лэйт-тин и т.д.).

***Тема 9. Психолого-педагогические
и организационно-методические
особенности работы с участниками ансамбля***

Проверка уровня подготовки каждого студента для определения степени нагрузки на каждого участника ансамбля. Работа с группами, определение лидера.

***Тема 10. Организация самостоятельной
подготовки и система ежедневных занятий***

Составление перспективного плана самостоятельной подготовки (подготовка программы для выступления на академическом концерте, зачете или экзамене). Выработка системы каждодневных занятий, ее сущность и значение для процесса обучения и совершенствования исполнительского мастерства.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. В стиле ретро [Ноты]: для вокально-инструментальных ансамблей: дирекцион. Вып. 4 / сост. Б. Селиванов. – М.: Сов.комполитор, 1991. – 69, [2] с.
2. Джаз, рок, фьюжн [Ноты]: для инструментальных ансамблей / сост. Ю. Н. Чугунов. – Партитура. – М.: Сов.комполитор, 1991. – 95, [1] с.
3. Джазовая панорама [Ноты]. Вып. 2 / сост. Ж. Брагинская. – Партитура, дирекцион, клавир. – М.: Музыка, 1990. – 139, [4] с.
4. Джазовые концертные композиции [Ноты]: для джазовых ансамблей. Вып. 6. – Партитура. – М.: Сов.комполитор, 1989. – 151, [1] с.
5. Джазовые концертные композиции [Ноты]: для джазовых ансамблей. Вып. 7. – Партитура. – М.: Сов.комполитор, 1990. – 103, [1] с.
6. Дубравин, Я. И. Синий вечер [Ноты]: пьесы для инструментальных эстрадных ансамблей / Я. И. Дубравин. – Партитура. – М.: Сов.комполитор, 1977. – 72 с.
7. Инструментальные ансамбли / сост. В. А. Гевиксман. – М.: Сов. Россия, 1985. – 126, [2] с. : ноты.
8. Инструментальные ансамбли / сост. С.В. Мага. – М.: Сов. Россия, 1987. – 127, [1] с. : ноты.
9. Инструментальные ансамбли / сост. Ю. П. Блинов. – М.: Сов. Россия, 1986. – 126, [1] с. : ноты.
10. Песни и инструментальная музыка [Ноты]. – Клавир, дирекцион, партитура. – М.: Музыка, 1983. – (Музыка советской эстрады). – Вып. 5–7.
11. Ритм [Ноты]: танцевальные пьесы в стиле «биг-бит»: для эстрадного ансамбля. Вып. 5 / сост. В. Бугринов. – Голоса с дирекционом. – Л.; М.: Сов.комполитор, 1978. – 31 с., 8 парт. (8 с.).
12. Ритмы планеты [Ноты]: для эстрадного ансамбля. Вып. 1. – Дирекцион. – М.: Сов.комполитор, 1985. – 87, [1] с.

13. Рок-клуб [Ноты]: дирекцион для рок-групп и эстрадных ансамблей / сост. С. Корбань. – Дирекцион. – Киев :Муз.Украина, 1988–1990. – Вып. 1–3.

14. Танцевальные ритмы [Ноты]: для эстрадного ансамбля. – Партитура. – М. : Музыка, 1981–1985. – Вып. 6, 11, 14.

15. Хрестоматия эстрадных оркестров и ансамблей [Ноты].– Партитура и дирекцион. – М. : Музыка, 1988. – 254 с.

16. Эстрада-79 [Ноты].Вып. 3 / сост. В. Рыжиков. – М. : Музыка, 1979. – 30 с.

17. Эстрада-79 [Ноты].Вып. 4 / сост. В. Рыжиков. – М. : Музыка, 1979. – 30 с.

18. Эстрадные оркестры и ансамбли [Ноты]: репертуар.пособие. Вып. 1 / сост. Ю. Чугунов. – Партитура. – М. : Музыка, 1983. – 126 с.

Дополнительная

1. Букин, В. Летний день: пьесы для эстрадного ансамбля / В. Букин. – Партитура. – М. : Музыка, 1981.

2. Играет «Ленинградский диксиленд». Вып. 1. – М. : Музыка, 1970.

3. Киянов, Б. Пьесы в танцевальных ритмах: для эстрадного ансамбля / Б. Киянов. – Партитура. – Л. : Сов.композитор, 1980.

4. Людвиговский, В. Инструментальная музыка : для эстрадных ансамблей / В. Людвиговский. – Партитура. – М. : Музыка, 1981.

5. Музыка советской эстрады: произведения для электрогитары в сопровождении ритм-группы / сост. Ю. Наймушин. – М. : Музыка, 1983–1984. – Вып. 1–2.

6.Музыкальный антракт. Вып. 1. – Дирекцион. – М. : Сов.композитор, 1985. – 80 с.

7.Музыкальный калейдоскоп. Вып.1 / сост. Е. И. Гульянц. – М. : Сов.композитор, 1974. – 110 с.

8.Популярные джазовые пьесы в обработке для шестиструнной гитары и ритм-группы. – Партитура. – Киев : Муз. Украина, 1980–1984. –Вып. 1–2.

9. Пьесы: для эстрадного ансамбля. Вып. 4. – Партитура. – М. : Сов.композитор, 1979. – 276 с.

10. Репертуар самодеятельных эстрадных ансамблей. Вып. 1 / сост. В. Кудрявцев. – Клавир, дирекцион. – М. : Музыка, 1988. – 160 с.

11. Ритмы планеты: для эстрадного ансамбля. Вып. 4 / сост. Э. Руденко. – Дирекцион. – М. : Сов.композитор, 1987. – 72 с.

12. Ритмы планеты: для эстрадного ансамбля. Вып. 5 / сост. Б. Селиванов. – Дирекцион. – М. : Сов.композитор, 1988. – 80 с.

13. Эстрадные и танцевальные пьесы: для эстрадного ансамбля / сост. З. Ю. Бинкин. – Партитура. – М. : Музыка, 1973. – 184 с.

14. Эстрадные оркестры и ансамбли в музыкальном училище : репертуар.пособие/ сост. Ю. Н. Чугунов. – Партитура. – М. : Музыка, 1983–1984. – Вып. 3–4.

Пьесы

- А. Цфасман «Неудачное свидание»
- Д. Блек «Когда святые маршируют»
- Л. Рапполо «Блюз жестяной крыши»
- В. Юманс «Чай вдвоем»
- К. Вайль «Мекки-нож»
- Д. Маркс «От всего сердца»
- Дж. Гершвин «Леди, будьте добры»
- Д. Эллингтон «Атласная кукла»
- Д. Эллингтон «В мягких тонах»
- Х. Тизол «Караван»
- Т. Гойя «Фламинго»
- В. Льюис «Как высоко луна»
- Ч. Паркер «Час настал»
- Л. Янг «Стелла в свете звезд»
- К. Бэйзи «Играя блюз»
- Дж. Гершвин «Любимый мой»
- К. Джонс «Размышление»
- А. Жобим «Дезефинадо»
- К. Кейси «Милая Джорджия Браун»
- Ж. Косма «Опавшие листья»
- Дж. Мерсер «И ангелы поют»
- Н. Минх «Вальс для влюбленных»
- Г. Уоррен «Колыбельная большого города»
- Э. Хоган «Ноктюрн Гарлема»

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» следует выделить: коммуникативные технологии (индивидуальные занятия, мастер-классы, концерты, конкурсы); методы анализа исполнительских задач, выработки навыков самоконтроля и самокоррекции.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

Успех самостоятельной работы определяется содержанием урока, планом и режимом самостоятельной работы, умением преподавателя качественно подобрать комплекс необходимых упражнений для занятий по группам и для каждого студента с учетом его индивидуальных особенностей, и жестким контролем над самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя.

Важную роль в процессе формирования профессионального эстрадного или джазового музыканта играет работа над репертуаром. Именно здесь закладываются и развиваются основные исполнительские навыки. При подборе репертуара преподаватель должен учитывать художественную ценность, эстетическую и практическую значимость музыкальных произведений, их соответствие исполнительскому уровню ансамбля и педагогическую целесообразность.

При самостоятельных занятиях большую пользу приносит применение технических средств обучения. Это и использование в работе CD из серии «Play-Along» Jamey Aebersold'a, и запись своего исполнения с последующим анализом, а также использование в работе drumsmachine, секвенсоров, просмотров видеоматериалов (концертные выступления, мастер-классы выдающихся исполнителей).

Рекомендуемые средства диагностики:

- 1) контрольный урок;
- 2) зачет;
- 3) экзамен.

Помимо выступлений на зачетах и экзаменах студенты обязаны выступить на мероприятиях с участием кафедры в составе ансамбля.

Выступления студентов на различных концертах и прослушиваниях могут быть учтены предметно-методической комиссией при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учебное издание

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
(духовые инструменты и инструменты ритм-группы)

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2020. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,49. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.