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

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
_____ И.А. Старовойтова
«__» _____ 2019 г.
Регистрационный № ТД-_____/тип.

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)*

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования Министерства
культуры Республики Беларусь
_____ Е. Г. Коваленя
«__» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь
_____ С. А. Касперович
«__» _____ 2019 г.

Председатель учебно-методического
объединения по образованию
в области культуры и искусств
_____ А. А. Корбут
«__» _____ 2019 г.

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»
_____ И. В. Титович
«__» _____ 2019 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ 2019 г.

Минск
2019

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 09.01.2019 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);
- изучение технического и методического материала, необходимого 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 гамафонна-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 гамафонна-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) обязательно 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.

На изучение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» всего отведено 494 часа, 282 из них – аудиторные (практические) занятия.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

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). Ис- полнение произведений для данных составов	20
Тема 3. Проблемы динамико-акустического балан- са звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование	50
Тема 4. Штрихи, артикуляция. Особенности джа- зовой артикуляции	42
Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа	30
Тема 6. Работа над метроритмическими трудно- стями	30
Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение, прин- ципы построения	20
Тема 8. Этапы работы над музыкальным произве- дением	70
Тема 9. Психолого-педагогические и организаци- онно-методические особенности работы с участ- никами ансамбля	10
Тема 10. Организация самостоятельной подготов- ки 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 музыкаль-

ной 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, лэйтин 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.композитор, 1991. – 69, [2] с.
2. Джаз, рок, фьюжн [Ноты]: для инструментальных ансамблей / сост. Ю. Н. Чугунов. – Партитура. – М. : Сов.композитор, 1991. – 95, [1] с.
3. Джазовая панорама [Ноты]. Вып. 2 / сост. Ж. Брагинская. – Партитура, дирекцион, клавиры. – М. : Музыка, 1990. – 139, [4] с.
4. Джазовые концертные композиции [Ноты]: для джазовых ансамблей. Вып. 6. – Партитура. – М. : Сов.композитор, 1989. – 151, [1] с.
5. Джазовые концертные композиции [Ноты]: для джазовых ансамблей. Вып. 7. – Партитура. – М. : Сов.композитор, 1990. – 103, [1] с.
6. Дубравин, Я. И. Синий вечер [Ноты]: пьесы для инструментальных эстрадных ансамблей / Я. И. Дубравин. – Партитура. – М. : Сов.композитор, 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]. – Клавиры, 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.композитор, 1978. – 31 с., 8 парт. (8 с.).
12. Ритмы планеты [Ноты]: для эстрадного ансамбля. Вып. 1. – Дирекцион. – М. : Сов.композитор, 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

На протяжении всего процесса обучения учреждения высшего образования стремятся обучить студентов самостоятельно решать самые сложные задачи, чтобы выпустить полноценную творческую личность, способную обобщить накопленные знания и выйти на новый творческий уровень. Грамотная и конструктивная организация самостоятельных занятий по дисциплине «Инструментальный ансамбль» в условиях высшей школы является основой эффективного обучения. 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.

Работа над джазовым репертуаром помимо общих исполнительских ставит ряд новых специфических задач, многие из которых должны решаться в комплексе с использованием теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении других дисциплин (специальный инструмент, импровизация, аранжировка и переложение музыкальных произведений, оркестровый класс, гармония).

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 по-

следующим 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.

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 2019. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . 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.