Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04 Ансамбль

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Курс «Ансамбль» ставит своей **целью** подготовку специалиста высокопрофессионального специалиста для дальнейшей деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Задачи дисциплины:

- формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора (посредством работы над джазовым репертуаром, изучения различных барабанных школ);
- изучение соло-импровизаций разной стилистики звезд мирового джаза и их исполнение в концертном варианте на зачетах и экзаменах;
- изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания аккомпаниаторов и солистов, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т.д.);
- совершенствование культуры звукоизвлечения и фразировки, штриховой культуры;
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения;
- воспитание навыка самостоятельной транскрипции джазовых тем и соло-импровизаций с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, а также умению делать аранжировку для ритм-секции и фортепианный дирекцион;
- воспитание навыков работы с пособиями “Минус один” Это могут быть фонограммы, сделанные при помощи музыкальных компьютерных программ, либо пособия "Play-A-Long" Book and Recording Set by Jamey Aebersold;
- изучение тем классического и современного джаза, подготовка соло-импровизаций и их исполнение в сопровождении записанного на флешку или компакт-диск аккомпанемента;
- совершенствование навыка чтения с листа и транспонирования;
- изучение разновидностей инструментов, применяемых в исполнительской практике;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

ПК–2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2

ОПК-2.1.Использует традиционные виды нотации в учебной и профессиональной деятельности.

ОПК-2.2.Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК- 1

ПК-1.1.Демонстрирует высокий художественный и технический уровень в процессе публичного исполнения музыкальных произведений (сольно либо в составе профессионального творческого коллектива).

ПК-1.2.Объективно оценивает собственные артистические качества, техническую оснащенность, стремится к их совершенствованию.
ПК-1.3.Демонстрирует артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания, виртуозную технику в процессе публичного исполнения музыкальных произведений.

ПК- 2

ПК-2.1.Понимает сущность исполнительской интерпретации.
ПК-2.2.Создает собственную художественную интерпретацию музыкального произведения.
ПК-2.3.Проводит самостоятельную работу над освоением, расширением концертного репертуара.

Результаты обучения:

ОПК-2

Знает:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Умеет:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеет:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПК- 1

Знает:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Умеет:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПК- 2

Знает:

- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Умеет:

- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеет:

- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего периода обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	1,2	3,4
Контактная работа		134		

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

I курс

Трио - солирующий инструмент в сопровождении:

а) контрабаса (бас-гитары) и фортепиано (гитары);

б) контрабаса (бас-гитары) и ударных инструментов;

Квартеты - солирующий инструмент в сопровождении ритм-секции:
контрабас (бас-гитара), фортепиано (гитара) и ударные инструменты.

Проведение занятий по дисциплине *Ансамбль* строится по принципу: солирующий инструмент (фортепиано, саксофон, гитара, труба и т.д.), который исполняет пьесу с соло-импровизацией выдающегося джазового музыканта в сопровождении вариантной ритм-секции, например:

а) контрабас, фортепиано и ударные инструменты;

б) контрабас и ударные инструменты;

в) гитара и контрабас;

г) фортепиано и контрабас и т.д.

Репертуар может предлагаться как преподавателями по специальному инструменту, так и студентами желающими исполнить какую-либо джазовою композицию с соло-импровизацией выдающегося инструменталиста, предварительно согласовав её изучение с преподавателем по классу ансамбля. Пьесы могут быть популярными стандартными джазовыми композициями, а также сочинениями, написанными современными джазовыми исполнителями с более сложной формой, гармонической структурой и ритм-схемой.

II курс

Репертуар джазового ансамбля формируется для разных составов. Например:

классический квинтет (труба, саксофон, фортепиано (гитара), контрабас (бас-гитара) и ударные инструменты. Каждый из инструментов может быть солирующим. За семестр каждый участник состава ансамбля должен выучить по 3 – 4 композиции с соло-импровизацией выдающегося джазового исполнителя.

Примерный набор композиций для изучения для каждого инструмента в один из шести семестров:

JS - пьесы с соло-импровизациями для саксофона:

1. C.Porter “Love for Sale”, solo alto sax by Vincent Herring (from CD Vincent Herring “All Too Real”, High Note records, HCD 7106)

2. J.Snidero “Duff’s Thing”, solo alto sax by Jim Snidero (from CD Jim Snidero Quintet “Mixed Bag”, Criss Cross Jazz 1032).
3. G. Gershwin “But Not For Me”, solo alto sax by Gary Bartz (from CD Gary Bartz “The Red And Orange Poems’, Atlantic Jazz Records 82720-2).
4. R.Ramirez “Lover Man”, solo alto sax by Julian “Cannonball” Adderley (from CD Cannonball Adderley “Sophisticated Swing”, EmArcy Records MG 36110).

JTR – пьесы с соло-импровизациями для трубы:
1. F.Navarro “Nostalgia”, solo trumpet by Fats Navaro (from CD Fats Navarro “Memorial Vol.2”, Savoy Records MG 12133).
2. C.Brown “Joy Spring”, solo trumpet by Clifford Brown (from CD “Clifford Brown and Max Roach”, EmArcy Records MG36036).
3. D. Gillespie “Woody’ n You”, solo trumpet by Kenny Dorham (from CD Max Roach “Max Roach Plus Four”, EmArcy Records MG 36098).
4. J,Coltrane “Blue Train”, solo trumpet by Lee Morgan (from CD “John Coltrane “Blue Trane”, Blue Note Records BLP 1577).

JTB – пьесы с соло-импровизациями для тромбона:
1. D.Raye – G.DePaul “You Don’t Know What Love Is”, solo trombone by Slide Hampton (from CD Dexter Gordon & Slide Hampton “ A Day In Copenhagen”, Polydor Records 821288-2).
2. R.Rodgers “My Favorite Things”, solo trombone by J.J.Johnson (from CD J.J. Johnson “J.J’s Broadway”, Verve Records 000060402).
3. Perish – Perkins “Stars Fell On Alabama”, solo trombone by Jack Teagarden (from CD Jack Teagarden “At The Olympia Theatre, Paris, France ov.6, 1957”, Sound of Yester Year Records 650).
4. J.Cleveland “Bone Brother”, solo trombone by Jimmy Cleveland (from CD “Jimmy Cleveland And His All Stars”, EmArcy Records 543752).

JP - пьесы с соло-импровизациями для фортепиано:
1. J.Kosma “Autumn Leaves”, solo piano by Keith Jarrett (from CD Keith Jarrett “Still Live”, ECM Records 21360).
2. Ch.Corea “Matrix”, solo piano by Chick Corea (from CD Chick Corea “Now He Sings, New He Sobs”, Blue Note Records 90055).
3. V.Youmans “Tea for two”, solo piano by Thelonious Monk (from CD Thelonious Monk “The Unique Thelonious Monk”, Fantasy Records OJC-064).
4. M.Davis “Seven Steps to Heaven”, solo piano by Herbie Hancock (from CD Miles Davis “Seven Steps to Heaven”, Columbia Records 8851).

JG - пьесы с соло-импровизациями для гитары:
1. G.Benson “The Cooker’, solo guitar by George Benson (from CD The George Benson Quartet “The George Benson Cookbook”, Columbia Records 502470 2).
2. D.Gillespie “Blue’n’ Boogie”, solo guitar by Wes Montgomery (from CD Wes Montgomery “Full House”, Riverside Records RCD-9434-2).
3. J.Coltrane “Moment’s Notice”, solo guitar by Mike Stern (from CD Mike Stern “Standards and other Songs”, Atlantic Jazz Records 7567-82419-2).
4. M.Brecker “Half Past Late”, solo guitar by Pat Metheny (from CD Michael Brecker “Time Is Of The Essence”, Verve Records 314 547 844-2).

JDR - пьесы с соло-импровизациями для ударных инструментов:
1. McCoy Tyner “Passion Dance”, solo drums by Elvin Jones (from CD McCoy Tyner “The Real McCoy”, Blue Note Records CDP 7 465122).
2. McCoy Tyner “Four By Five”, solo drums by Elvin Jones (from CD McCoy Tyner “The Real McCoy”, Blue Note Records CDP 7 465122).

3. H.Hancock “One Finger Snap”, solo drums by Tony Williams (from CD Herbie Hancock “Empyrean Isles”, Blue Note Records CDP 7 841752).
4. Chick Corea “Matrix”, solo drums by Roy Haynes (from CD Now He Sings, Now He Sobs”, Blue Note Records CDP 7 900552).

JB - пьесы с соло-импровизациями для контрабаса (бас-гитары):
1. V.Young “Stella by Starlight”, solo bass by Ron Carter (from CD Herbie Hancock “Third Plane”, Milestone Records FCD 603-9105).
2. G.Wood “My One And Only Love”, solo bass by Ray Brown (from CD Ray Brown – Milt Jackson “Much In Common”, Verve Records EPW 5223).
3. K.Weill “Mack The Knife”, solo bass by Niels Henning Orsted Pedersen (from CD Ben Webster & Kenny Drew “Stormy Weather”, Polydor Records 2310 061).
4. F.Waller “Honeysuckle Rose”, solo bass by Oscar Pettiford (from CD Thelonious Monk “The Unique Thelonious Monk”, Fantasy Records OJCD 064-2 (RLP 209).

Текущий контроль за работой студентов в классе Ансамбля осуществляется в форме контрольных уроков, выступлений на концертах.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1, 2 и экзамена в 3, 4 семестрах.

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных уроков, выступлений на концертах.

По окончании каждого семестра преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости студента на основании сданного им зачета/экзамена. Выступления студенческих ансамблей в различных концертах и на прослушиваниях могут быть учтены кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

Примечание: экзамен проводится на академических вечерах по классу специальности, так как изучаемые пьесы с соло-импровизациями включены в учебные планы классов специальных инструментов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Применяемые образовательные технологии.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

– анализ формы и выразительных средств исполняемого образца в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики его автора, эпохи создания;
– эскизную расстановку аппликатуры;
– начальную разработку темброрегистрового плана.

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

– исполнение в медленном темпе;
– мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали, так и по горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого и дальнейшим исполнением определенных мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.;
– активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д. приемов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовности произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных и темброрегистровых решений.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297266
2. Фёдоров В.А. Аранжировки для биг-бэнда с комментариями автора: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144380
3. Осейчук А.В. Хрестоматия джазовых стандартов и авторских композиций для саксофона тенора в сопровождении ритм-секции: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144362
4. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во

время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Института).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой и малый концертные залы;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий
- студию звукозаписи.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.