

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
Б.1.Б.Д28 ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ**

по направлению подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(уровень бакалавриата)

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины **Б1.Б.Д28 ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Инструменты эстрадного оркестра)**.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Бугаев А.Н.**, зав. отделением Музыкального искусства эстрады

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «Джазовый ансамбль» становится воспитание музыкантов, умеющих играть в джазовых и эстрадных ансамблях различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки; формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора; формирование навыков ансамблевого музицирования в ансамблях малого состава: от дуэта до квартета; разной стилевой направленности: от диксиленда и би-бопа до фьюжн и джаз-рока; привитие навыка исполнения в ансамбле соло – импровизаций выдающихся джазовых исполнителей; совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза; стимулирование творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения; поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных (без преподавателя) репетиций учебных ансамблей.

Важнейшие **задачи**, направленные на достижение указанной цели:

формирование навыков совместного исполнительства, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений, их формы и содержания, расширение музыкального кругозора, развитие навыков слухового самоконтроля, коллективной исполнительской ответственности, умение аккомпанировать солистам, слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения, а также развитие навыков чтения нот с листа и быстрой ориентации в музыкальном тексте.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д28 «Джазовый ансамбль» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль – Инструменты эстрадного оркестра).

Дисциплина «Джазовый ансамбль» ориентирована на формирование комплекса профессиональных качеств студента, необходимых для ансамблевого исполнительства.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Джазовый ансамбль»

Данная дисциплина способствует осознанию всех компетенций бакалавра. Вместе с тем, основополагающими в ряду этих, формируемых по мере прохождения курса, компетенций являются следующие из предусмотренных ОПОП ВО по направлению подготовки «Музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра)».

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **обязательными профессиональными** компетенциями:

Способностью к осуществлению исполнительско-музыкальной деятельности сольно и в составе эстрадных ансамблей и (или) оркестров (ПКО-1);

Способностью проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПКО-3).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы и специфику концертно-исполнительской деятельности;
- теоретические основы джазовой гармонии и импровизации.

Уметь:

- свободно читать нотный музыкальный материал и цифровку, импровизировать на основные стандартные гармонические последовательности.

Владеть:

- различными джазовыми стилями и техническими приемами игры на инструменте;

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Обязательные профессиональные компетенции		
<p>ПКО-1 Способен к осуществлению исполнительско-музыкальной деятельности сольно и в составе эстрадных ансамблей и (или) оркестров</p>	<p>I–VIII семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы и специфику концертно-исполнительской деятельности; – теоретические основы джазовой гармонии и импровизации; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободно читать нотный и буквенный музыкальный материал, импровизировать на основные стандартные гармонические последовательности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различными джазовыми стилями и техническими приемами игры на инструменте.
<p>ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.</p>	<p>I–VIII семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – методические принципы работы с различными инструментальными группами; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами эстрадно – джазовых коллективов; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с оркестром, ансамблем.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Джазовый ансамбль»

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:

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Джазовый ансамбль	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для самостоятельных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для самостоятельных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для групповых занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

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 в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

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.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Джазовый ансамбль»

Дисциплина «Джазовый ансамбль» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «Джазовый ансамбль»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 137 часов, в которые входят мелкогрупповые практические занятия – 137 часов.

Самостоятельные занятия – 7 часов.

Семестр	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Аудиторные занятия (в часах)	18	17	18	17	18	17	18	14
Самостоятельные занятия (в часах)		1		1		1		4
Формы промежуточной аттестации	-	Экзамен	Экзамен	Зачет с оценкой	-	Экзамен	Экзамен	-

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 44 часа, в которые входят мелкогрупповые практические занятия – 44 часа.

Самостоятельные занятия – 100 часов.

Семестр	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Аудиторные занятия (в часах)	6	6	4	6	4	6	6	6	
Самостоятельные занятия (в часах)	10	14	12	14	12	14	10	14	
Формы промежуточной аттестации	-	Экзамен	Экзамен	Зачет с оценкой	-	Экзамен	Экзамен	Экзамен	

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Предмет «Джазовый ансамбль». Цели и задачи. Принципы методы и подходы в анализе.	I	6		6		Практические задания
2	Ритм-группа ансамбля. Ее роль и значение. Принципы организации игры ритм-группы.	I	12		12		Практические задания
	Итого	I	18		18		
3	Ритм-группа и солисты. Роль солирующих инструментов в ансамбле.	II	8		8		Практические задания
4	Импровизация в джазе.	II	10		9	1	Практические задания
	Итого	II	18		17	1	Экзамен
5	Разнообразные формы ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная).	III	4		4		Практические задания
6	Пьесы в стилях блюза (мажор). Гармонические схемы "стандартные" 12 т. и 6т. блюзов.	III	6		6		Практические задания
7	Блюз (минор). Характерные особенности исполнения минорного блюза.	III	6		6		Практические задания
8	Драматургия образного развития в ансамблевой игре.	III	2		2		Практические задания
	Итого	III	18		18		Экзамен

9	Подготовка ансамбля к концертным выступлениям. Принципы репетиционной работы в этот период.	IV	4		4		Практические задания
10	Джазовые стандарты. Темы джазовых стандартов их традиционная и современная интерпретация.	IV	6		6		Практические задания
11	Разработка стилевого и джазового аккомпанемента в балладе. Формы баллад.	IV	6		5	1	Практические задания
12	Пьесы в стиле джаз-рок.	IV	2		2		Практические задания
	Итого		18		17	1	Зачет с оценкой
13	Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям.	V	8		8		Практические задания
14	Работа над сложными видами фактур аккомпанемента. Использование приемов гюкиметрии, полиметрии, полиритмами в аккомпанементе. Пьесы в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8.	V	10		10		Практические задания
	Итого	V	18		18		
15	Фольклор в джазе, роке и поп музыке.	VI	8		8		Практические задания
16	Туттийные хорусы в аранжировках пьесы. Формы и методы.	VI	10		9	1	Практические задания
	Итого	VI	18		17	1	Экзамен
17	Употребление в ансамблевых партитурах электронных звуковых эффектов.	VII	7		7		Практические задания
18	Работа над виртуозными соло.	VII	11		11		Практические задания
	Итого	VII	18		18		Экзамен

19	Вокально-инструментальные ансамбли.	VIII	4		4		Практические задания
20	Подготовка Государственной программы.	VIII	14		10	4	Практические задания
	Итого	VIII	18		14	4	
		Всего:	144		137	7	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Предмет «Джазовый ансамбль». Цели и задачи. Принципы методы и подходы в анализе.	I	6		2	4	Практические задания
2	Ритм-группа ансамбля. Ее роль и значение. Принципы организации игры ритм-группы.	I	10		4	6	Практические задания
	Итого	I	16		4	10	
3	Ритм-группа и солисты. Роль солирующих инструментов в ансамбле.	II	8		2	6	Практические задания
4	Импровизация в джазе.	II	12		4	8	Практические задания
	Итого	II	20		6	14	Экзамен
5	Разнообразные формы ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная).	III	4		1	3	Практические задания
6	Пьесы в стилях блюза (мажор). Гармонические схемы "стандартные" 12 т. и бт. блюзов.	III	4		1	3	Практические задания
7	Блюз (минор). Характерные особенности исполнения минорного блюза.	III	4		1	3	Практические задания
8	Драматургия образного развития в ансамблевой игре.	III	4		1	3	Практические задания
	Итого	III	16		4	12	Экзамен
9	Подготовка ансамбля к концертным	IV	3		1	2	Практические задания

	выступлениям. Принципы репетиционной работы в этот период .						
10	Джазовые стандарты. Темы джазовых стандартов их традиционная и современная интерпретация.	IV	6		2	4	Практические задания
11	Разработка стилевого и джазового аккомпанемента в балладе. Формы баллад.	IV	6		2	4	Практические задания
12	Пьесы в стиле джаз-рок.	IV	5		1	4	Практические задания
	Итого		20		6	14	Зачет с оценкой
13	Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям.	V	8		2	6	Практические задания
14	Работа над сложными видами фактур аккомпанемента. Использование приемов гюкиметрии, полиметрии, поли ритмами в аккомпанементе. Пьесы в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8.	V	8		2	6	Практические задания
	Итого	V	16		4	12	
15	Фольклор в джазе, роке и поп музыке.	VI	8		2	6	Практические задания
16	Туттийные хорусы в аранжировках пьесы. Формы и методы.	VI	12		4	8	Практические задания
	Итого	VI	20		6	14	Экзамен
17	Употребление в ансамблевых партитурах электронных звуковых эффектов.	VII	6		2	4	Практические задания
18	Работа над виртуозными соло.	VII	10		4	6	Практические задания
	Итого	VII	16		6	10	Экзамен

19	Вокально-инструментальные ансамбли.	VIII	8		2	6	Практические задания
20	Подготовка Государственной программы.	VIII	12		4	8	Практические задания
	Итого	VIII	20		6	14	Экзамен
		Всего:	144		44	100	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет «Джазовый ансамбль». Цели и задачи. Принципы, методы и подходы в анализе

Формирование музыкального кругозора, ансамблевого музицирования в ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от диксиленда и би-бопа до фьюжн и джаз-рока). Развитие навыка исполнения в ансамбле соло–импровизаций выдающихся джазовых музыкантов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза. Стимулирование творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения, поощрение инициативы студентов в организации (без преподавателя) репетиций учебных ансамблей.

Тема 2. Ритм-группа ансамбля. Ее роль и значение. Принципы организации игры ритм-группы

Фактурная работа в аккомпанементе в стилях свинга, диксиленда, «латина». Обыгрывание буквенных условных обозначений в гармонии аккомпанеента, басовые линии и фактуры ударных, их соединения. Понятие единого игрового времени. Триольное мышление в свинге, восьмые в «латина». Значение темпа для организации звуковой фактуры аккомпанеента. Коллективное сыгрывание ритм-группы.

Тема 3. Ритм-группа и солисты. Роль солирующих инструментов в ансамбле

Стилевое взаимодействие солистов с аккомпанементом. Штрихи исполнения и характерная стилевая фразировка. Специфика манеры исполнения в («свинге», «латина»). Формирование ансамблевого звукового баланса («саунда»). Его основные критерии. Точная настройка инструментов и поддержание строя на всем протяжении исполнения произведения. Понятие и ощущение звукового объема изменения его в развитии фактуры. Значение художественного образа темы - как идеи пьесы для драматургического развития ее в исполнении ансамбля.

Тема 4. Импровизация в джазе

Темы джазовых стандартов. Подготовленное (записанное) и сочиненное или спонтанное соло солистов. Специфика исполнения соло в манере и стилистике жанров свинга, диксиленда, «латина». Джазовый «квадрат» его роль и значение в форме. Вариантное гармоническое мышление в аккомпанементе ритм - группы. Коллективное ансамблевое чтение с листа несложных аранжировок (организация данной работы в классе). Домашняя работа инструменталистов ансамбля (солистов и аккомпанирующей группы) по разучиванию партий того или иного произведения.

Тема 5. Разнообразные формы классной ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная)

Чередование форм работы в зависимости от усвоения качества музыкального материала, понимание музыкального содержания той или иной партитуры ансамбля и своей роли в нем. Психология взаимоотношений членов ансамбля в процессе репетиций (на принципах взаимоуважения и ответственности каждого перед всеми). Воспитательное значение ансамбля как коллективной формы. Работа ансамбля над стилевыми и фактурными вспомогательными упражнениями. Выработка единства в ощущении метроритмического времени при исполнении различных синкоп и ритмических фигур. Соединение различных метроритмических линий в фактуре аккомпанеента. Домашняя работа с «минусами» при отработке тех или иных приемов.

Тема 6. Пьесы в стилях блюза (мажор). Гармонические схемы "стандартные" 12 т. и бт. блюзов

Обыгрывание гармонических схем блюзов солистами (импровизационное соло) и принципы аккомпанеента ритм-группы. Взаимодействия солистов и аккомпанеента в ранних манерах исполнения. Изучение манер игры и приемов исполнения выдающихся блюзовых музыкантов с целью использования приемов в собственной игре. Пьесы в стилях фанк, соул, кантри. Фактура аккомпанеента. Характерные штриховые особенности звукоизвлечения и манеры исполнения. Выразительные возможности ансамблевой игры в данных стилях.

Тема 7. Блюз (минор). Характерные особенности исполнения минорного блюза

Гармоническая схема минорного блюза, интерпретация ее солистами и аккомпанеентом. Язык минорного блюза, характерные приемы исполнения и мышления в минорном блюзе. Временной игровой контекст при «разговорной» манере выражения. Блюзовый «саунд» ансамбля. Гармонический и мелодический язык блюза в темпах медленных и средних.

Тема 8. Драматургия образного развития в ансамблевой игре

Единство в понимании художественных целей и задач членами ансамбля и каждого своей роли в этом процессе. Развитие формы джазового произведения. Этапы этого развития - в разработке и репризе. Кульминация - ее подготовка и исполнение. Приемы расширения и сокращения формы произведения. Усложненные фактурные линии в аккомпанементе (бас - барабаны, гитара, фортепиано) в стилях фанк, соул, кантри, блюзе. Анализ аккомпанеента и его фактурного выражения у выдающихся мастеров джаза (бас - барабаны, фортепиано, гитара) в пьесах стиля фанк и кантри.

Тема 9. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям.

Принципы репетиционной работы в этот период

Психология концертного выступления. Возможные нештатные ситуации и их исправление. Эмоциональное состояние исполнителей и общий коллективный тонус, манера поведения на сцене. Работа со звуковоспроизводящей аппаратурой. Работа по акустике воспроизведения звучания, и общего саунда ансамбля в тех или иных условиях. Значение предварительной звуковой репетиции (саунд чек) для качественного успешного выступления ансамбля. Психоэмоциональная настройка на концертные выступления ансамблем (методы).

Тема 10. Джазовые стандарты. Темы джазовых стандартов их традиционная и современная интерпретация

Стандартные джазовые формы типа ААВА; ААВВ; АВАС, их реализация в аранжировках и значение этого исполнения. Гармонические схемы стандартов их индивидуальная расшифровка в ансамблевой игре солистами и в аккомпанементе (принципы взаимодействия). Джем-сейшн как форма свободной ансамблевой игры с разными участниками. Принципы взаимопонимания и взаимодействия в художественном процессе джем-сейшна. Варианты исполнения джазовых стандартов. Приемы развития материала тем джазовых стандартов.

Тема 11. Разработка стилевого и джазового аккомпанеента в балладе.

Формы баллад

Изучение исполнительных манер выдающихся джазовых мастеров в игре баллад. Роль солиста и аккомпанеента в балладе. Баллада в стилях свинг, фанк, блюз, соул и др. Специфика исполнения и фразировки в балладе. Гармонический язык баллады, его развитие и драматургия. Специфика ансамблевой игры в жанре баллады. Каденции солистов и расширение формы произведения (вступление, заключение и т.д.). Приемы «нарушения» формы исполнения баллады.

Тема 12. Пьесы в стиле джаз-рок

Характерные особенности исполнения этого стилистического направления. Метроритмы джаз-рока. Их развитие в творчестве различных мастеров этого стиля в историческом времени. Специфика аккомпанеента и роль солистов. Игровое время, с коллективным осознанием «дробленной» единицы времени в джаз - роке. Игровые темпы стиля джаз-рок, их значение. Рифф и его роль в фактуре.

Остаточные метроритмические формулы, их значение, развитие в форме. Психологическая и эмоциональная энергетика времени джаз-рока. Эстетика и философия стиля джаз-рок, ее развитие в историческом времени. Специфика ансамблевой работы над пьесами в стиле джаз-рок. Репетиционная последовательность. Использование электронных приемов звукоизвлечения. Специфика «саунда» стиля джаз-рок.

Тема 13. Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи.

Подготовка ансамбля к концертным выступлениям.

Принцип дополнительных репетиций их обоснованность и целесообразность. Концертная программа (содержание репертуара), подбор по количеству пьес и порядку их.

Тема 14. Работа над сложными видами фактур аккомпанемента.

Использование приемов гюкметрии, полиметрии, поли ритмами в аккомпанементе. Пьесы в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8

Принципы метроритмической организации аккомпанемента в данных размерах.

Тема 15. Фольклор в джазе, роке и поп музыке

Использование специфических фольклорных ладов в импровизационных соло. Полифонические приемы развития ансамблевой фактуры. Их принципы. Сольные эпизоды, их разработка и исполнение с учетом ладовой фольклорной специфики. Исполнение авторских аранжировок. Метод репетиций и их общая организация.

Усложнение мелодического и гармонического языка солистов в разных исполняемых стилях. Драматургическое построение сольных эпизодов. Кульминация и ее значение в форме. Варианты развития формы пьесы с внедрением сольных «отвлеченных» эпизодов.

Тема 16. Туттийные хорусы в аранжировках пьесы. Формы и методы

Участие данного ансамбля в концерте; эпизодическое или полное. Роль художественного руководителя и лидеров ансамбля в процессе подготовки программы. Целевая художественная направленность программы, ее тематическое содержание для данного концертного выступления ансамбля и форма.

Тема 17. Употребление в ансамблевых партитурах электронных звуковых эффектов

Работа «по органическому соединению в звуковом саунде» ансамбля электронного звучания. Специфика аранжировки и выразительные возможности электронных эффектов в художественном контексте произведения. Эксклюзивное использование данных эффектов в стилях джаз, рок и поп музыки. Система критериев (вкусового отбора) в аранжировке партий данными эффектами. Специфика их исполнения в репетиционной работе с такими партитурами.

Тема 18. Работа над виртуозными соло

Чистота исполнения и варианты драматургических концепций соло в развитии музыкально-художественного образа. Отработка мастерства владения специфическими штрихами и дыханием у духовых инструментов, фактурными приёмами у пианистов и гитаристов, сложных метроритмических фигур у ударных в соединении их с линией баса и т.д. Работа ансамбля над единым временем исполнения в быстрых и очень быстрых темпах. Психология временной свободы. Выработка свободного «движения времени» в сознании музыканта-инструменталиста. Умение правильно распределять свои технические возможности в быстром времени.

Тема 19. Вокально-инструментальные ансамбли

Типы и виды. Организация репетиции и последовательность работы при разучивании пьес. Дифференциация работы в зависимости от состава ансамбля и вокальной группы. Работа с саундом ансамбля и звуковой аппаратурой. Драматургия построения вокально-инструментальных программ, их последовательность исполнения в концертах. Роль и значение вокальной и инструментальной групп, в соединении их в звучащей партитуре. Психология взаимоотношений данных составов.

Тема 20. Подготовка Государственной программы

Обработка всех деталей исполнения по точности, аккуратности и музыкальности. Участие ансамблей (соответствующих высокому уровню) в фестивалях джазовой, рок и поп музыки, также в концертах и конкурсах в рамках учебного заведения и вне его. Система отработки коллективных репетиций и домашней самостоятельной работы ансамблистов в подготовке к фестивалям и конкурсам. Продолжение работы по чтению с листа более сложных партитур, анализу материала исполняемой музыки, точной передаче стилевых особенностей произведения, его духа. Работа над авторскими аранжировками с точной отработкой всех художественных сторон исполнения (включающих развитие оригинальных сольных эпизодов).

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Джазовый ансамбль».

Практические задания студентов должны быть направлены на углубленное усвоение навыков ансамблевой игры и решение таких методических задач, как:

- развитие умения слышать других участников ансамбля,
- развитие умения держать интонационный строй в ансамбле;
- поиск общего звучания ансамбля и индивидуальной партии;
- работа над особенностями стилистики и эстрадно-джазовой манерой исполнения в ансамбле;
- расширение музыкального и художественно-эстетического кругозора.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Джазовые стандарты

1 семестр

Sweet Georgia Brown
There Will Never Be Another You
Up Jumped Spring
Stella By Starlight
Child is born
Anymore
Donna Lee

2 семестр

Solar
Take The A Train
The Girl From Ipanema
Scrapple From The Apple
Misty
Perdido

3 семестр

Beautiful love
Child is born
Bye-bye blackbird
Con Alma

4 семестр

I'm Old Fashioned
Footprints
Four
Have You Met Miss Jones
Tune up
Who can I turn to?

5 семестр

How High The Moon
I Hear a Rhapsody
I Love You
Alone Together
Watch what happend
The foolish things
Poinciana

6 семестр

Autumn Leaves
Billie's Bounce
Black Orpheus
Blue Bossa
Ain't Misbehavin'

7 семестр

Body and Soul
But Not For Me
Bye Bye Blackbird
A night in Tunisia
Besame mucho

8 семестр

Cherokee
Confirmation
All The Things You Are
Antropologhy
Darn that dream
Doxy

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кинус, Ю.Г. Из истории джазового исполнительства / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 157 с. – (Музыкальная библиотека).
2. Чугунов, Ю.И. Эволюция гармонического языка джаза [Текст.Ноты]: Учеб. пособие для студ.вузов, обучающихся по спец. «Музыкальное искусство эстрады» / Ю.И. Чугунов: Рос. акад. муз. им. Гнесиных. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.: нот.
3. Овчинников, Е. История джаза: Учебник: В 2-х вып.: Вып. I. – М.: Музыка, 1994. – 240 с.: ил.: нот.
4. Бородина, Г.В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] / ред.: Г.Д. Сахаров, Г. В. Бородина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 . – 350 с.: ил. – ISBN 978-5-7996-1150-7 . – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/292852>
5. Веницкий, А. Босса нова для классической гитары. Концертные композиции на основе тем А.К. Жобима / А. Веницкий. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Брянск: Издательство: ООО «Экономика и информатика», 2006. – 36 с. – Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/18-1-0-1392>
6. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. ЭБС Лань. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58173>

Дополнительная литература

1. Нагорнова, А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима // Южно-Российский музыкальный альманах. . [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/brazilskaya-bossa-nova-saudade-v-pesnyah-a-k-zhobima>
2. Коллиер, Дж.Л. Становление джаза: Популярный исторический очерк / Предисл. и общ. ред. А. Медведева; Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 389 с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Джазовый ансамбль»

Ансамбли следует формировать из учащихся одного курса примерно равного уровня подготовки. Инструментальный состав ансамбля зависит от наличия конкретных инструменталистов. Количество участников может быть от двух и более человек. Планирование набора желательно проводить с учетом того, чтобы на курсе можно было организовать два-три полноценных ансамбля. В отдельных случаях возможно привлечение учащихся других курсов. Следует стремиться к формированию классических джазовых и эстрадных составов (диксиленда, ансамблей свинга, би-бопа, фортепианного трио и т. п.). Это необходимо для приобретения навыков игры, знакомства со стилистикой исполнительства именно в этих составах, а также для облегчения работы по подбору репертуара. При наличии вокалиста, возможно его подключение к составу любого типа.

При большом контингенте учащихся целесообразно организовать самостоятельную предметную комиссию преподавателей класса ансамбля, которая должна проводить методическую работу, контрольные уроки, экзамены и академические концерты.

При подборе репертуара педагог должен учитывать художественную ценность и эстетическую значимость музыкальных произведений, их соответствие исполнительскому уровню ансамбля и педагогическую целесообразность. Основу репертуара класса ансамбля должна составлять российская и зарубежная джазовая и эстрадная классика, произведения современных российских и прогрессивных зарубежных композиторов, фольклорный материал, аранжировки классических и современных джазовых тем и оригинальные композиции, выполненные педагогом или учащимся.

Возможна аранжировка педагогом либо участниками ансамбля произведений, записанных на аудиокассетах с целесообразными изменениями, преследующими учебные цели.

Работа в классе ансамбля начинается с проверки уровня развития каждого учащегося для выявления лидера и степени нагрузки на каждого участника.

В целях расширения кругозора и развития навыков чтения нот с листа желательно знакомство учащихся с большим числом произведений. При этом не обязательно доводить их исполнение до уровня концертного показа.

Углублению знаний о джазовом и эстрадном ансамблевом творчестве способствует прослушивание записей выдающихся исполнителей с последующим анализом.

Важнейшим требованием ансамблевой игры является единое понимание идейно-художественного замысла и стилистических особенностей исполняемого произведения с ясным представлением ансамблистами роли и значения своих партий в каждом конкретном эпизоде. Для решения этих задач важны следующие моменты, на которые педагог должен обращать пристальное внимание на каждом уроке: настройка ансамбля и достижение относительной стабильности интонационного строя; совершенствование навыков чтения нот с

листа; работа над качеством звука с правильным звукоизвлечением, атакой и съемами; совершенствование исполнения различных штрихов, работа над фразировкой и артикуляцией; развитие исполнительского дыхания; работа над динамикой, ритмикой, и темпом; овладение различными стилями исполнения.

Педагог должен обратить особое внимание на воспитание у учащихся чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями. Для выработки единства штрихов и фразировки, особенно у духовых инструментов, рекомендуется использовать систему слогов, выработанную исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог.

На занятиях класса ансамбля следует поощрять творческую инициативу учащихся, которая конкретно может выражаться в сочинении собственных импровизаций, аранжировки оригинальных композиций, в чем найдут практическое применение навыки, приобретенные на уроках импровизации и аранжировки.

Если в ансамбле есть разделение на ритм-секцию и группу духовых инструментов (два исполнителя и более), то следует периодически заниматься по группам, что позволит в дальнейшей работе сконцентрировать внимание на сыгранности групп.

Одним из важных вопросов в работе с ансамблем является момент динамического равновесия, звукового баланса внутри групп, между группами и при сопровождении солиста. На это следует обратить внимание с первых же уроков.

Очень полезна работа с фонограммой, которая может выражаться в прослушивании реаранжированных произведений, игре ансамбля «под запись», в записывании на магнитофон и прослушивании собственного исполнения.

В целях достижения наиболее высоких результатов следует предусмотреть время для самостоятельных занятий ансамбля или его групп, а также консультации учащихся с педагогом по специальности при разучивании партий и особенно соло и импровизации. При самостоятельной работе ансамбля или группы руководителем становится наиболее продвинутый участник коллектива.

Таким образом, первичным критерием оценки качества ансамбля должны быть: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов, и фразировки, чувство стиля, так как без этого немислим полноценный ансамбль.

Для приобретения опыта концертных выступлений учебные ансамбли следует включать в программы открытых концертов эстрадного отделения, смешанных концертов училища, организовывать отчетные концерты классов ансамбля.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Джазовый ансамбль»

Целью самостоятельной работы студентов является углубленное усвоение навыков ансамблевой игры и способствует решению таких методических задач, как: развитие умения слышать других участников ансамбля, развивать «чувство локтя»; развитие умения держать строй в ансамбле; поиск общего звучания ансамбля; Работа над стилистикой и манерой исполнения в ансамбле; расширение музыкального и художественно-эстетического кругозора.

Для достижения этих целей самостоятельная работа студента должна строиться следующим образом:

1. Знакомство с музыкальным материалом: определение стиля, тональности, формы музыкального произведения;
2. Разучивание ансамблевых партий, работа над исполнительскими трудностями;
3. Разбор гармонических цифровок;
4. Подготовка импровизационного материала, сольных эпизодов;
5. Подбор и прослушивание музыкальных произведений в исполнении выдающихся инструментальных коллективов в аудио- и видеозаписях;

При совместных самостоятельных репетициях студенты должны ясно представлять идейно-художественный замысел и стилистические особенности исполняемого произведения с ясным представлением роли и значения своих партий в каждом конкретном эпизоде.

Для решения этих задач важны следующие моменты, на которые студенты должны обращать пристальное внимание на каждой репетиции: настройка собственного инструмента, затем всего ансамбля, достижение относительной стабильности интонационного строя; совершенствование навыков чтения нот с листа; работа над качеством звука с правильным звукоизвлечением, атакой и съемами; совершенствование исполнения различных штрихов, работа над фразировкой и артикуляцией; развитие исполнительского дыхания; работа над динамикой, ритмикой, и темпом; овладение различными стилями исполнения.

Студенты должны обратить особое внимание на воспитание у чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями. Для выработки единства штрихов и фразировки, особенно у духовых инструментов, рекомендуется использовать систему слогов, выработанную исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог.

Одним из важных вопросов в работе с ансамблем является момент динамического равновесия, звукового баланса внутри групп, между группами и при сопровождении солиста. На это следует обратить внимание с первых же уроков.

Результатом самостоятельной работы студентов является исполнение самостоятельно разученных партий, подготовленных сольных эпизодов, исполнение импровизации на контрольном уроке.

4. Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы

Зачетно-экзаменационные требования

Критерии оценки степени владения базовыми навыками и умениями

В критерии оценки исполнения программы по классу «Джазовый ансамбль» входят:

- Музыкально-художественная трактовка произведения.
- Техническая оснащенность и культура звукоизвлечения.
- Чувство стиля исполняемого произведения.
- Владение выразительными средствами джазовой музыки.
- Артистизм и эмоциональность в передаче настроения исполняемых пьес.

«Зачтено» / «Отлично» (5 баллов): чистота интонирования, отлично выстроенный исполнительский «саунд» ансамбля; органичное сочетание в звуковом балансе ансамбля тембров различных инструментов, высокая степень импровизационной свободы в исполнении, яркая артистичность и эмоциональность в передаче настроения исполняемых пьес, высокая техническая оснащенность, владение игровыми штрихами и специфическими приемами звукоизвлечения всем ансамблем и каждым исполнителем в отдельности, оригинальность интерпретации стандартных композиций.

«Зачтено» / «Хорошо» (4 балла): достаточно чистый интонационный строй, хорошо выстроенный баланс инструментов в ансамбле, ясное понимание фактуры произведения всеми участниками ансамбля; достаточная артистичность и эмоциональность в передаче настроения исполняемых пьес, хорошее взаимодействие между участниками ансамбля в момент исполнения произведений и импровизационных соло.

«Зачтено» / «Удовлетворительно» (3 балла): отсутствие стабильного интонационного строя, недостаточное понимание роли участников ансамбля в исполнении произведения; плохое владение основными приемами эстрадно-джазового исполнительства.

«Не зачтено» / «Неудовлетворительно» (2 балла): отсутствие интонационного строя в ансамбле, выстроенного баланса между инструментами, невыразительное исполнение произведений, отсутствие импровизационного мышления в исполнительском процессе.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1

часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.