

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНСАМБЛЬ**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра

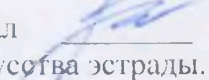
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

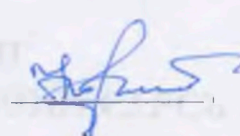
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Очная				Форма контроля	Заочная								
			Всего аудиторных час.	Лекционные часы	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.		Курс	Семестр	Всего ч с. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекционные часы	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	216	34	-	34	20	зачет									
	2		54	-	54	20	экзамен									
2	3	6.0	51	-	51	20	-									
	4		48	-	48	20	-									
Всего		216, 6.0	136	-	136	80	Зачет (1) экзамен (2)-	Всего								

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал Ю. И. Простак, преподаватель кафедры инструментального искусства эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры инструментального искусства эстрады (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 29.08 2019 г. Зав. кафедрой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Ансамбль» входит в вариативный блок базовой части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство профиля «Инструменты эстрадного оркестра», адресована студентам 1-2 курсов (1-4 семестры) магистерской подготовки ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Практическая музыкальная деятельность эстрадных инструменталистов в дальнейшем, это игра и исполнение совершенно разной по содержанию и эстетике музыки. Понимать художественную задачу в этом процессе должен каждый профессиональный музыкант-инструменталист.

Поэтому вся организация учебной работы класса ансамбля, её последовательность, наполнение её репертуаром и разнообразными формами работы над ним, делают класс ансамбля (среди других предметов цикла так же важных и нужных для образования музыканта) основным и главным, определяющим его профессию как эстрадно- джазового, рок и поп музыканта, что отражено в смысле самой специальности "Инструменты эстрадного оркестра", подразумевающего ансамблевого инструменталиста, прежде всего.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины подготовка профессионального и универсального инструменталиста-ансамблиста, способного выполнять разные художественные задачи на качественно высоком игровом уровне.

Задачи:

- получение навыков совместного исполнительства в сфере эстрадно-джазовой музыки.
- формирование чувства товарищества, ответственности одного перед всеми, требовательности к себе и ближайшему окружению.
- формирование навыков сценического поведения, настроая на успешное коллективное концертное выступление.
- формирование интереса к концертным выступлениям в составе музыкального коллектива.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Ансамбль» входит в вариативную часть дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Основывается на базе дисциплин: «Исполнительское мастерство (музыкальное искусство эстрады)»

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Оркестровый класс».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6	готовность к самоорганизации и самообразованию

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-2	способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности
ПК-3	способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-6	готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны **знать**:

- мелодию и гармонию известных джазовых стандартов;
- специфику эстрадно-джазового исполнительства;
- буквенно-цифровое обозначения гармонии;
- основные направления и стили джазовой музыки.
- основы педагогики и психологии;
- принципы организации учебно-воспитательного процесса;

уметь:

- аккомпанировать и наполнять свою партию творческим смыслом,
- ответственно относиться к качеству игры,
- правильно и полноценно осознавать свою индивидуальную роль у коллективной игре, к выполнению общего художественного задания,
- исполнять на высоком уровне импровизационное соло,
- композиционно обработать материал,
- хорошо читать с листа и понимать смысл драматургии исполняемой музыки,

- психологически правильно контактировать с участниками ансамбля для создания атмосферы творческого сотрудничества на репетициях и концертных выступлениях.

владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- способностью к пониманию эстетической основы искусства;
- исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р		л	п	с.р
1	2	3	4	5				
Тема 1. Работа над программой.	34	-	2	20				
Тема 2. Чтение с листа	34	-	34	20				
Тема 3. Импровизация на темы джазовых стандартов.	34	-	34	20				
Тема 4. Разучивание партий и составление импровизационных соло.	34	-	34	20				
Всего часов:	136	-	34	80				

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Работа над программой.

Чередования 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 стиливыми и фактурными вспомогательными упражнениями. Выработка единства в ощущении метроритмического времени при исполнении различных синкоп и ритмических фигур. Соединение различных метроритмических линий в фактуре аккомпанемента. Домашняя работа с "минусами" при отработке тех или иных приемов.

Тема 2. Чтение с листа

Тема 3. Импровизация на темы джазовых стандартов.

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 4. Разучивание партий и составление импровизационных соло.

Темы джазовых стандартов. Подготовленное (записанное) и сочиненное или спонтанное соло солистов. Специфика исполнения соло в манере и стилистике жанров свинга, диксиленда, "латино". 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 аккомпанир. группы) по разучиванию партий того или иного произведения.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для эффективной работы ансамбля очень важны самостоятельные занятия. Их содержание определяется заданиями, полученными в классе. В самостоятельных занятиях важен творческий подход учащихся к изучаемому материалу, от этого зависит художественное своеобразие и исполнительский почерк коллектива. Существуют две формы самостоятельной работы: индивидуальная и групповая. Первая предусматривает детальный разбор и отработку партий, а целью второй является реализация указаний педагога и достижение слаженности звучания ансамбля. Самостоятельной работой участников ансамбля обычно руководит исполнитель наиболее ответственной партии.

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

Контроль успеваемости по дисциплине «Ансамбль» проходит в форме концертного выступления. В программу исполнения должны входить 4-5 произведений разных стилей и жанров, при этом не менее 3-ех джазовых стандартов в обработке участников ансамбля. Допускаются авторские произведения. Программа должна быть составлена таким образом, чтобы каждый участник ансамбля исполнил импровизационное соло.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;
- наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в записи произведений композиторов, включенных в программу), демонстрация педагогом образца исполнения;
- репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский показ приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический концерт;
- поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск репертуара, подбор пьес по слуху, составление импровизационных соло, концертные выступления на конкурсах, фестивалях, отчетных концертах;
- практические (упражнения воспроизводящие и творческие).

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях эстрадного ансамблевого исполнительства.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниям в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Бриль И. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано : учеб. пособ. — М. : Советский композитор, 1985. — 111 с. : нот.](#)
2. [Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре фортепиано : основы синкопирования и полиритмии. — К. : Музична Україна, 1986. — 38 с. : нот.](#)
3. [Осейчук А. В. Школа джазовой импровизации для сакофона : учеб. пособ. / А. В. Осейчук. — М. : Кифара, 1997. — 215 с.](#)
4. [Простак Ю. И. Теоретический курс джазовой импровизации : учеб. пособие / Ю. И. Простак. — \[б. м. и.\] : \[б. и.\], 2014. — 78 с.](#)
5. [Симоненко В. Лексикон джаза / В. Симоненко. — К. : Музична Україна, 1981. — 111 с](#)
6. [Симоненко В. Мелодии джаза : антология. Изд. 2. — К. : Музична Україна, 1972. — 319 с. : нот.](#)
7. [Хромушин О. Учебник джазовой импровизации для ДМШ / О. Хромушин. — СПб : Северный Олень, 1998. — 56 с.](#)
8. [Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие : для фортепиано. — 3-е изд., перераб. — М. : Советский композитор, 1988. — 156 с. : нот.](#)
9. [Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза : учеб.пособ. — М. : Музыка, 2006. — 168 с](#)

Дополнительные источники:

1. Ю. Маркин. «Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, квартет, квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж. Гершвин, К. Портер, Р. Роджерс, Мерсер, Д. Эллингтон, К. Бейси, Ч. Паркер, С. Роллинс, М. Девис, Б. Эванс, О. Питерсон, М. Легран, Ч. Коррия, Х. Хенкок, Х. Сильвер и мн. Другие. /Рукописи 1998–2000 гг./.
2. Ю. Маркин. «Старинные танцы для джаз-ансамблей». Москва, 1997 г.
3. Ю. Маркин. Авторские джазовые пьесы для ансамблей комбо – 5 альбомов /Рукопись 1999 г./.
4. Ю. Маркин. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных композиторов-классиков для ансамблей комбо. (П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев, Ж. Бизе, Э. Григ, Ф. Шопен, И. Мусоргский и др., включая современных русских композиторов-классиков – Шостаковича Д., Т. Хренникова, Р. Щедрина, А. Эшпая, И. Дунаевского и др.).
5. Н. Левиновский. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1990 г.
6. Ю. Саульский. «Джазовый калейдоскоп», Москва, 1985 г.
7. Ю. Чугунов. Серия»Эстрадные оркестры и ансамбли в музыкальном училище». Вып. 1–6 (репертуарное пособие), Москва, 1983–1987 гг.
8. Г. Лукьянов. Авторские аранжировки тем джазовых стандартов и собственных тем. /Рукопись 1993 г./.
9. Ю. Гаранян. «Баллада», «Карнавал» (пьесы из сборников).

10. В. Мелехин. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей» для малых составов (3 альбома. Рукописи 1992–2000 гг.).
11. О. Питерсон. Пьеса для трио (фортепиано, бас, ударные), США – 1970 г.
12. Ч. Коррия. Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и электронных), США – 1987 г.
13. Б. Эванс. «Пьесы для трио» (фортепиано, бас, ударные).
14. К. Джератт. Пьесы для трио (концертный репертуар), 1990–1995 гг.
15. М. Петручани. Пьесы для трио (концертный репертуар), 1990–2000 гг.
16. А. Козлов. Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»).
17. Вл. Лебедев. Аранжировки джазовых тем для ансамблей состава «диксиленд» (2 альбома. Рукопись 1995 г.).
18. Х. Хенкок. Пьесы для джазового трио, квартета и квинтета (концертный репертуар), США – 1989–2000 гг.
19. Х. Сильвер. Пьесы для джазовых ансамблей комбо. США – 1990–2000 гг.
20. Дж. Бенсон. Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар – гитара в джазе), США – 1990–2000 гг.
21. И. Дунаевский. Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых композиторов и исполнителей России. Москва, 1970–2000 гг.
22. Л. Чижик Пьесы для джазовых ансамблей комбо из концертного репертуара (программы 1970–2000 гг.).
23. О. Красотов. Джазовые композиции для фортепиано, гитары и контрабаса. – Киев: Музыкальная Украина, 1968.
24. В. Людвиговский. Инструментальная музыка. Для эстрадных ансамблей. партитура. – М.: Музыка, 1981.
25. Инструментальные ансамбли. – М.: Советская Россия, 1978.
26. Пьесы для джаз-квинтета (саксофон-альт, гитара, фортепиано, ударные, контрабас). Партитура. Составитель Вл. Федоров. – Л.: Музыка, 1969.
27. Серия «Джаз». Пьесы в стиле свинг. Дирекцион. Сост. Ю. Касаткин. Вып. 1–2. – Киев: Музыкальная Украина, 1971–1972.
28. Серия «Популярные джазовые пьес в обработке для 6-струнной гитары и ритм-группы». Дирекцион. – Киев: Музыкальная Украина. Вып. 1, 1980, вып. 2, 1984.