

**Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств**

Ансамбль

ЭСТРАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**Программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы «Основы музыкального исполнительства»**

Срок реализации - 4 года

**Иркутск
2021**

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
ГОБУДО Иркутской областной ДШИ
«27» декабря 2021 г.

«Утверждаю»
Директор
ГОБУДО Иркутской областной ДШИ
А.В. Володин
«27» декабря 2021 г.

Разработчик – Мархаев Кирилл Андреевич, преподаватель отдела Инструменты эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

Рецензент – Кокунина Светлана Александровна, заведующая отделом Инструменты эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

Пояснительная записка

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Ансамбль. Эстрадные инструменты» дополнительной общеобразовательной программы «Основы музыкального исполнительства». Срок реализации программы составляет 4 года.

Программа учебного предмета «Ансамбль. Эстрадные инструменты» разработана на основе Письма Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства в детских школах искусств.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;
- формирование мотивации для занятий на инструменте;

Цель программы – создание условий для овладения первоначальными навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого интереса обучающихся к совместному музицированию.

Задачи программы:

- воспитание у обучающихся навыков групповой творческой деятельности, как способа коллективного музицирования;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- закрепление навыков и знаний, полученных в классах по специальности;
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем любить, понимать музыку и участвовать в работе различных творческих коллективов.

Форма проведения аудиторного занятия – мелкогрупповой урок, от 2 до 10 человек.
Продолжительность урока – 40 минут.

**Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета
4-летний срок обучения**

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах	Распределение по годам обучения			
		1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс
		количество недель аудиторных занятий			
		33	33	33	33
недельная нагрузка в часах					
Ансамбль. Эстрадные инструменты.	Аудиторные занятия (в часах)	132	1	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	132	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	264	2	2	2

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ГОБУДО «Иркутской областной ДШИ» (далее по тексту - Школа).

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора партий музыкальных произведений, отработка и выучивание наизусть сложных фрагментов и других творческих видов работ.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока с целью оперативного контроля за качеством освоения программы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе обучения.

Основными формами промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» является экзамен, академический концерт, концертное выступление.

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения. Участие в конкурсах, концертах обучающихся приравнивается к выступлению на академическом концерте или экзамене.

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально.

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль» обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольного прослушивания	Месяц проведения	Программные требования
1	Академический концерт	Апрель	Одно произведение
2	Академический концерт	Апрель	Одно произведение
3	Академический концерт	Апрель	Одно произведение
4	Академический концерт	Апрель	Одно произведение

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысливания музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- частые «срывы» и остановки при исполнении;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическая неустойчивость.

Методические рекомендации

Инструментальный состав джазового ансамбля зависит от наличия конкретных исполнителей на различных музыкальных инструментах. Количество участников от 2-х и более человек (ритм – секция и духовые инструменты).

Подбор репертуара находится в полной компетенции педагога. При этом следует учитывать художественную ценность и эстетическую значимость музыкальных произведений, доступных для исполнения. В репертуар могут входить различные джазовые пьесы в несложных обработках. Целесообразно обеспечить учащихся фонограммой, чтобы они могли подготавливаться к ансамблю дома, играя под так называемую «минусовку» свою партию. При этом важно, чтобы у ученика был и оригинал, на который он мог бы ориентироваться, так как в нотах не всегда можно передать детали. Это экономит много времени, участникам ансамбля остается лишь сыграться.

Работа в классе ансамбля начинается с проверки уровня подготовки каждого учащегося с целью определения исполнительских возможностей ансамбля в целом и выбора репертуара.

Начинать работу следует с легких джазовых пьес.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа желательно знакомить учащихся с большим числом произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.

Целесообразно проводить прослушивание аудиозаписей лучших мировых джазовых исполнителей с последующим обсуждением, на котором преподаватель должен обращать внимание учеников на особенности ансамблевого исполнительства. Посещение концертов интересных музыкантов должно стать обязательным условием обучения, т.к. слушание музыки в хорошем исполнении развивает музыкальное мышление, фантазию, накапливает впечатления, расширяет музыкальный кругозор и вообще благоприятно влияет на творческую атмосферу в классе ансамбля, так необходимой для воспитания новых талантов.

Важнейшим требованием на начальном этапе обучения является ясное понимание учениками роли и значения своих партий в исполняемом произведении.

На каждом уроке преподаватель должен обращать пристальное внимание на интонационный строй ансамбля, работать над правильным звукоизвлечением, атакой и съемами, динамикой, ритмикой, темпом. Особенно важной является работа над штрихами и фразировкой.

Преподаватель должен познакомить учащихся - духовиков с системой слогов, выработанной исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определённый слог.

Уже в самом начале работы над несложными джазовыми пьесами преподаватель должен обратить внимание учеников на интерпретацию восьмых нот триолями, что в дальнейшем будет являться основой для воспитания чувства свинга.

Разучивание ансамблевых партий целесообразно проводить на занятиях по специальности, что будет способствовать более продуктивной работе в классе джазового ансамбля. Коллективный характер работы при разучивании новых произведений, общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу и чувство ответственности перед исполнительским коллективом, делают ансамбль наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса.

Если в ансамбле есть разделение на ритм-секцию и группу духовых инструментов (два исполнителя и более), то следует периодически заниматься по группам для достижения сыгранности внутри каждой из них.

Одним из непременных условий хорошего звучания джазового ансамбля является динамическое равновесие, звуковой баланс внутри групп, между группами и в аккомпанементе солисту. Определенную пользу принесет прослушивание записи собственного исполнения и ее разбор педагогом.

Критерием оценки качества ансамбля на начальном этапе обучения должны быть: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки, чистота интонации, понимание стилевых особенностей и характера исполняемых произведений.

Для приобретения опыта концертных выступлений лучшие учебные ансамбли следует включать в программы открытых концертов школы с исполнением инstrumentальных произведений или аккомпанемента солисту.

Данный в программе репертуарный список является примерным. Преподавателю предоставляется право дополнять его в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. Репертуар ученика должен быть доступен и разнообразен по содержанию, форме, стилю, жанру.

Необходимое техническое оснащение занятий

- учебная аудитория для занятий, имеющая звукоизоляцию;
- духовые и ударные музыкальные инструменты для учеников и преподавателя;
- фортепиано;
- аудиоаппаратура для воспроизведения музыкальных записей;
- стол для учителя;
- стулья;
- пюпитры для нот.

Содержание курса

Содержание программы по учебному предмету «Ансамбль» направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности в коллективном музелировании;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Требования к уровню подготовки обучающихся и годовые программные требования

За время обучения в классе джазового ансамбля учащиеся должны познакомиться с особенностями ансамблевого джазового исполнительства в различных стилях, играя в которых необходимо соблюдать штрихи, присущие данной музыке. Для различных составов ансамблей преподавателю необходимо аранжировать произведения в соответствии с реальным уровнем исполнителей.

В годовой план ансамбля должно входить не менее шести разнохарактерных пьес с учетом их возрастающей трудности.

Примерный репертуарный список

Бейси К. Буги – вуги
Бейси К. Играя блюз
Бернс Р. Ранняя осень
Блантер М. Катюша
Веласкес К. Бессаме Мучо
Герман Д. Привет, Долли
Гershвин Д. Летняя пора
Гershвин Д. Приятная работа
Голосон Б. Не шепчи
Гросс В. Нежно
Дунаевский И. Колыбельная
Дунаевский М. Брадобрей
Жобим А. Дезафинадо
Жобим А. Медитация
Жобим А. Корковадо
Жобим А. Девушка из Ипанемы
Карлтон Б. Дж – да
Кеймпферт Б. Путники в ночи
Косма Д. Осенние листья
Льюис М. Как высоко луна
Монк Т. Грустный Монк
Монк Т. Около полуночи
Паркер Ч. Время пришло
Портер К. Медленная румба
Роджерс Р. Влюбленный
Сильвер Х. Проповедник
Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера
Стрейхорн Б. Садись в поезд «А»
Уоллер Ф. Блюз
Уоллер Ф. Жимолость
Уоррен Г. Поезд на Чаттанугу
Хейли Б. Рок вокруг часов
Ширинг Д. Колыбельная птиц
Эллингтон Д. Атласная кукла

**Дополнительный список джазовых стандартов, которые можно аранжировать
для различных составов ансамблей**

Ain't Misbehaving
Blue in Green
Body and Soul
But Beautiful
Coral
Crystal Silence
Every Time We Say Goodbye
I Can't Get Started
I Got It Bad
I Remember Clifford
In a Sentimental Mood
Infant Eyes
It Could Happen To You
Lady be good
Lament Fall
Lover Man
Lush Life
Misty
My Foolish Heart
My Funny Valentine
Naima
Nature Boy
Peace
Prelude To A Kiss
Round Midnight
Search for Peace
Smoke Gets In Your Eyes
Sophisticated Lady
Summertime
Tenderly
Tea For Two
The Shadow Of Your Smale
When I Fall In Love
All The Things You Are
End Of A Love Affair
Getting Sentimental Over You
Green Dolphin Street
I'll Remember April
I Love You
I Remember You
In A Mellow Tone
Invitation
It's You or No One
Just Friends
My Romance
Never Be Another You
Out Of Nowhere
Satin Doll

Star Eyes
Stella By Starlight
Take the “A” Train
What’s New
What Is This Thing Called Love
Wine and Roses
You Stepped Out Of A Dream
Au Privave
At Last
Bags’ Groove
Barbados
Bass Blues
Bessie’s Blues
Billie’s Bounce
Blue Monk
Blue Seven
Blue Train
Blues by Five
Blues for Alice
Cousin Mary
Cry Me A River
Dr. Jackel
Equinox
Freddie the Freeloader
Isotope
Israel
Mr. P.C.
Now’s the Time
Some Other Blues
Sonnymoon for Two
Straight, No Chaser
Walkin’

Примерные программы академического концерта

Первый год обучения

1 вариант

Кеймферт Б. Путники в ночи

2 вариант

Уоллер Ф. Блюз

3 вариант

Карлтон Б. Джа – да

Второй год обучения

1 вариант

Уоллер Ф. Жимолость

2 вариант

Паркер Ч. Время пришло

3 вариант

Стрейхорн Б. Садись в поезд «А»

Третий год обучения

1 вариант

Ширинг Д. Колыбельная птиц

2 вариант

Жобим А. Девушка из Ипанемы

3 вариант

Жобим А. Корковадо

Четвертый год обучения

1 вариант

Герман Д. Привет, Долли

2 вариант

Косма Д. Осенние листья

3 вариант

Портер К. Медленная румба

Ожидаемый результат обучения по программе

Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль. Эстрадные инструменты» является:

- приобретение навыков игры в джазовом ансамбле;
- наличие сформированных представлений о методике разучивания джазовых произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- знание репертуара для джазовых ансамблей, включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями;
- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умение читать с листа ансамблевые партии;
- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения музыкального произведения;
- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве участника ансамбля, умение исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями.

Списки рекомендуемой учебно-методической и нотной литературы

Обзор учебной литературы

В целях создания ансамблевого репертуара для различных по составу и инструментарию ансамблей, партитур и аранжировок, начиная с самого начала обучения, рекомендуется использовать музыкальный джазовый материал - темы с гармоническим подтекстом, напечатанные сборники (150 сборников) в строях С, Ев, В; методики игровой системы: «минус один» авторов Дж. Аберсольда и Л. Леонарда, а также темы из изданных сборников джазовых и эстрадных тем Real Books зарубежных и российских авторов.

Для материала партитур используются сборники уже изданных партитур, но переработанных под данный ансамбль, адаптированных к конкретным возможностям данного ансамбля, а также «снятые» с аудиозаписей аранжировок джазовых и эстрадных

исполнителей и композиторов. В практике работы ансамблевого класса педагогу каждый раз приходится приспосабливать, а порой и перерабатывать ту или иную аранжировку для нового конкретного ансамбля. Это входит в профессиональную работу данного педагога-музыканта.

Можно использовать разработанные методические сборники по работе с фактурой аккомпанемента при формировании аккомпанирующей группы, изучения и правильного исполнения разных стилей: свинг, фанки, латино, би-боп, фьюжн, соул и др., также множества других эстрадных стилей. Например:

- сборник 100 примеров взаимодействия барабанов с басом в стилях джаз, рок, латино; автора Чарльза Довда (США) с аудио и видео приложением;
- специально разработанные сборники по фактуре ансамблевого аккомпанемента: бас, барабаны, аккомпанирующая фактура для фортепиано, гитары, синтезатора;
- штриховые сборники для различных духовых инструментов;
- стилистические сборники по специфике исполнения разных стилей и множество других полезных в работе методических пособий и школ - зарубежных и отечественных.

В них отражен опыт педагогической практики джазового и эстрадного обучения - как зарубежный, так и отечественный.

Учебно-методическая и нотная литература

1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар - гитара в джазе)», США, 1990
2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)», США, 1990
3. Дэвис М. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями», США, 1980
4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и др.»
5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003
6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и электронных)». США, 1987
7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999
8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М., Мега сервис, 1999
9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
10. Маркин Ю. 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. др. Москва, Рукописи и издание 1998-2008
11. Маркин Ю. «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, М.Мусоргский и др., включая современных русских композиторов-классиков - Д. Шостаковича, Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003

12. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-2009
13. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями». США, 1960
14. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000
15. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002
16. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 1970
17. Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 1980
18. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». М., 2007
19. Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 2001
20. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей (репертуарное пособие)». М., 1983-2005
21. Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985
22. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990
23. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA, 1999
24. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000
25. «Real books - 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для аранжировок. США, 1985-2010
26. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and bassist”. USA, 2000
27. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001
28. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995
29. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001

В репертуар ансамблей могут входить аранжировки и инструментовки пьес отдельных авторов, пишущих для инструментальных эстрадно-джазовых ансамблей.