

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «КАМЕРТОН»
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

УП.02 АНСАМБЛЬ

Магнитогорск, 2023

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
МАУДО «ДШИ «Камертон»
города Магнитогорска
протокол
№ 1 от 28.08.2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
МАУДО «ДШИ «Камертон»
города Магнитогорска
№ 92-ОД от 28.08.2023г.

Разработчик – Филиппов Андрей Владимирович, преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств «Инструменты эстрадного оркестра».

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков ансамблевой игры на инструментах эстрадного оркестра, развитие художественного образования подрастающего поколения музыкантов в области джазового искусства, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Обучение игре в эстрадно-джазовом коллективе включает в себя комплекс видов учебной деятельности, позволяющих развить тонкий музыкальный вкус, навыки самостоятельного осмысления музыкальных партий и написания собственных, музыкальную грамотность, чтение с листа ансамблевых партий, овладение основами аккомпанемента в джазе и исполнения развернутых сольных партий и импровизацию. Кроме того, в рамках освоения программы, учащиеся приобретают опыт творческой и концертно-просветительской деятельности, знакомятся с высшими достижениями джазовой музыкальной культуры.

Раннее и устойчивое проявление у ребенка способности к коллективному творчеству в процессе обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

Срок освоения программы «Ансамбль» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:

Срок обучения 8 лет

	4-8 классы
Максимальная учебная нагрузка	557
Самостоятельная работа	165
Аудиторные занятия (в часах)	362

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (рекомендуется от двух до шести учеников, в зависимости от состава инструментов), продолжительность урока - 40 минут.

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того,

реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкального произведения (как особо необходимая форма обучения, связанная со спецификой показа исполнения эстрадной и джазовой музыки, отработки партий музыкальных ансамблевых произведений) учащегося и преподавателя.

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»

Цель:

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.

Задачи:

- формирование у учащихся комплекса исполнительских эстрадно-джазовых навыков, специфических приемов звукоизвлечения, необходимых для ансамблевого музицирования;
- обучение навыкам чтения с листа в ансамбле, работы над импровизационными фрагментами, аккомпанирования, навыкам самостоятельной работы над произведением;
- расширение музыкального кругозора в области эстрадно-джазовой музыки; знакомство с репертуаром и творчеством мировых звезд джаза: исполнителей-инструменталистов, вокалистов, ансамблей, биг-бендов;
- формирование у наиболее одаренных выпускников-ансамблистов способности исполнять разную по стилям и жанрам музыку, импровизировать и творчески сотрудничать с разными музыкантами, понимать и выполнять поставленную художественную задачу.

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения, направленных на всестороннее развитие юного музыканта – его исполнительские и творческие навыки, музыкальный кругозор, личностные установки. Подбор методов обучения происходит с учетом индивидуальных возрастных и психологических особенностей учащихся.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- проблемно-поисковый метод;
- методы, направленные на развитие творческого мышления в музыке (методы моделирования художественно-творческого процесса, «создания шедевров», переинтонирования, сочинения и импровизации)

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Ансамбль»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения должны иметь звукоизоляцию и своевременно ремонтироваться.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Ансамбль» должны быть оснащены микшерскими пультами со встроенными ревербераторами, активными акустическими системами на подставках, СД-проигрывателями, ударными установками, комбо-усилителями, ударной установкой, пианино или роялями/синтезаторами, необходимой учебной мебелью, пультами для нот, а также должны иметь площадь не менее 12 кв. метров.

Для реализации программы необходимо наличие концертного зала (аудитории) с концертным роялем, пультами, ударной установкой и звукотехническим оборудованием, библиотеки и фонотеки. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. Содержание учебного предмета «Ансамбль»

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения 8 лет

	Распределение по годам обучения							
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	-	-	-	2	2	2	2	3
Общее количество часов на аудиторные занятия	362							
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	165							
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	527							
Объем времени на консультации (по годам)	-	-	-	4	6	6	6	6
Общий объем времени на консультации	28							

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертных и культурно-просветительских мероприятиях учреждения;

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Годовые требования по классам.

Программа учебного предмета «Ансамбль» содержит примерный учебный репертуар с учетом требований к его разнообразию, академической направленности, а также необходимости реализации индивидуального подхода к каждому участнику ансамбля. Примерные репертуарные списки составлены с учетом разницы в уровнях сложности и успешности освоения материала разными составами. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе – не менее 5-6 композиций, подготовленных в концертном варианте, и до 7-8 композиций, рассмотренных для ознакомления в классе.

Срок обучения 8 лет

Младший состав ансамбля (4-5 классы)

В младшем составе предъявляются следующие годовые требования к реализации программы учебного предмета:

- постепенное освоение ритмических моделей аккомпанемента ритм секции (ударных инструментов, бас гитары и рояля или клавишных) основных джазовых стилей - свинг, латино;
- развитие навыка поддерживать постоянную ритмическую пульсацию в сочетании со свободной ритмикой мелодии солирующего инструмента;
- постоянно слушать себя во время исполнения своей партии в ансамбле, оценивать взаимодействие с другими исполнителями;
- освоение специфики «блюзовой» формы - двенадцатитакт, и основной формы джазовых стандартов – ААВА;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности и энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре в ансамбле;

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере эстрадно-джазового ансамблевого музицирования;
- Развитие умения стилистически точно ощущать исполняемую музыку – фразировку, динамику, ритмику, образную сферу.

Зачет сдается в каждом классе в форме академического концерта в конце второго полугодия.

Примерный репертуарный список

1. J. Hodges «Everybody»
2. B. Carlton «Ja – da»
3. H. Gualdi «Last Foxtrot».
4. J. Hodges «Butterfly Bounce»
5. B. Golson «Blues March»
6. M. Ellington «Things Ain't What They Used To Be».
7. R. Rodgers «Blue Moon»
8. J. Pierpont «Jungle Bells»
9. P. Desmond «Take Five».
10. Q. Jones «Soul Bossa Nova»
11. G. Marks «All Of Me»
12. W. Handy «San't Louis Blues» Gr. Washington «Take Me There»
13. S. Rollins «St. Thomas»
14. С. Беше «Маленький цветок»
15. Д. Гиллеспи «Атмосфера Диззи»
16. М. Пинкард «Милая Джорджия Браун»
17. Э. Хаген «Ноктюрн Гарлема»

Примеры программ переводного зачета

4 класс

Вариант 1

Дж. МакХью «На солнечной стороне улицы»

A.C. Jobim “Dindi”

S. Rollins “St. Thomas”

Вариант 2

Б. Ховард «Унеси меня на Луну»

Ch. Parker “Billie’s Bounce”

И. Дунаевский «Бегут ручьи»

Вариант 3

F. Perkins “Stars fell on Alabama”

D. Ellington “Satin Doll”

Н. Богословский «Темная ночь»

5 класс

Вариант 1

C. Brown “Blues walk”

W. Gross “Tenderly”

A. C. Jobim “Wave”

Вариант 2

G. Gershwin "Summertime"
D. Ellington "It don't mean a thing"
Webb-Sampson "Stompin at the Savoy"

Вариант 3

M. Legrand "Watch what happens"
D. Brubeck, P. Dezmond "Take five"
D. Ellington "Take the a train"

Старший состав ансамбля (6-8 классы)

В старшем составе предъявляются следующие годовые требования к реализации программы учебного предмета:

- закрепление навыков, полученных в младшем составе ансамбля;
- постоянное развитие умения слушать своё исполнение в фактуре ансамбля – реагировать на игру партнёров адекватными приёмами аккомпанемента;
- развитие навыка удержания аккомпанирующей группой чёткой ритмической фактуры определённого стиля во взаимодействии со свободной мелодической линией солиста;
- развитие умения приспосабливаться к балансу звучания инструментов на сцене;
- дальнейшее освоение ансамблевого исполнения ритмических моделей аккомпанемента ритм секции - шаффл, фанк, баллада, джаз-вальс, а также разновидности латино-американских стилей – в трёхдольном размере – 6\8 (афро-куба) и прямыми восьмыми (салса);
- продолжение работы над стилистическими особенностями исполняемой музыки. Жанр джазовая баллада – лиризм, созерцательность, красивая мелодия;
- развитие навыка исполнения вопросно-ответной формы (перекличка);
- постоянное развитие навыка синхронного исполнения tutti – различными группами ансамбля и полным составом;
- развитие навыка раскрытия музыкального образа исполняемого произведения;
- развитие чувства ансамблевого партнерства, что особенно важно в импровизационно-ансамблевой игре в джазовой специфике, артистизма и музыкальности; яркости и убедительности в раскрытии музыкального образа произведения.

Зачет сдаётся в каждом классе в форме академического концерта в конце второго полугодия. В 8 классе сдаётся итоговый экзамен в форме академического концерта.

Примерный репертуарный список

1. Camillo M. «One more once»
2. «The Crusaders» «Last call»
3. D. Ellington "Caravan"
4. M. Camillo «Why Not»
5. J. Pankov «Colour My World»
6. G. Goodwin «High Mauntainance».

7. «The Crusaders» «Last call»
8. B. Goodman «Air mail special»
9. B. Evans «Big Fun»
10. G. Goodwin «High Mauntaince»
11. C. Corea «Sicily»
12. M. Camillo «One more once».
13. D. Ellington «Take the «A» Train»
14. G. Goodwin «The Rub»
15. B. Berg «Junior».
16. G. Goodwin «Race To The Bridge»
17. H. Silver «Sister Sadie»
18. J. Brown «Damn Right I am Somebody»

Примеры программ переводного зачета

6 класс

Вариант 1

- T. Jones “A child is born”
T. Grouya “Flamingo”
D. Ellington “Caravan”

Вариант 2

- H. Silver “Juicy Lucy”
G. Gershwin “Lady be good”
E. Garner “Misty”

Вариант 3

- R.Rogers , L.Hart “My romance”
H. Silver “The preacher”
V. Heysen “It could happen to you”

7 класс

Вариант 1

- H. Silver “Nica’s dream”
G. Gershwin “Our love is here to stay”
G. Shearing “Lullaby of Birdland”

Вариант 2

- H. Silver “Majreh”
J.Ramirez “Lover man”
Ch. Parker “Yardbird Suite”

Вариант 3

- O. Nelson “Stolen Moments”
V. Young “Stella by Starlight”
V. Heysen “It could happen to you”
F. Foster “Shiny Stockings”

Примеры программ выпускного экзамена (зачета)

8 класс

Вариант 1

- P. Pincar “Sweet Georgia Brown”
Ch. Parker “Confirmation”

A. C. Jobim “Corcovado”

Вариант 2

J. Mercer “Tangerine”

G. Kern “Yesterday”

S. Rollins “Oleo”

Вариант 3

J. Coltrane “Naima”

D. Gillespie “Salt Peanuts”

Ch. Parker “Donna Lee”

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений и навыков:

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (литературы для различных составов ансамблей) отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к сотворческому исполнительству;
- знание основ совместного творчества в составе инструментального джазового ансамбля;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*

Оценка качества реализации программы учебного предмета «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра» в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный уровень владения аккомпанементом и игры соло для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов, чувство ансамбля, умение и навыки музыкальной импровизации.

2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное коллективное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы в игре, непонимание выражения художественной идеи, стиля, жанра
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков: невыученный текст партий, приблизительная, неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленное соло, плохое взаимодействие аккомпанемента и солистов, отсутствие системной домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается оценки, выставленные по окончании каждой четверти и полугодий учебного года и оценка, полученная на переводном экзамене.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» – правильный и целесообразный подбор участников со схожим уровнем инструментальной подготовки, сформированным в классах специальности. Конечно, при этом учитываются и особенности набора учащихся по эстрадным специальностям данного учебного заведения, его возможности и условия материально-технического обеспечения учебного процесса работы класса ансамбля.

В работе с учащимися преподаватель ансамбля должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности и заинтересованности в освоении музыкального материала. Особенно это касается начального этапа ансамблевого обучения. Весь процесс обучения должен строиться на основе большой заинтересованности педагога в формировании всей системы становления музыкального мировоззрения детей, а также с учетом подходов и принципов: от простого – к сложному, постепенного накопления игрового ансамблевого опыта; без форсирования освоения стилей и жанров эстрадной и джазовой музыки, с постепенным осознанием их специфики через процесс музыкального творчества детей, при этом - с обязательным учетом особенностей возрастной психологии восприятия детей и подростков и с заинтересованностью в их успехах, помощью учащимся в постепенном освоении ими разных типов и видов эстрадноджазовой музыки.

Преподаватель изучает ребенка, опирается на индивидуальные особенности становления личности ученика на данном этапе, строит последовательную стратегию и тактику работы по развитию его интеллекта, мировоззрения, его физических, музыкально-природных и психо-эмоциональных данных; развивает музыкальное мышление, организует индивидуальную подготовку к коллективному ансамблевому творчеству; строит психологию взаимоотношений между участниками.

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» является формирование правильно организованного инструментального подбора состава участников ансамбля, их распределение по инструментам, посадки во время репетиций для комфортного инструментального звукового соединения (что важно для уровня детского звукового восприятия и особенностей выражения их эмоций в процессе исполнения, возможностей их слухового звукового контроля в соединении своей партии с другими партиями ансамбля). Формирование музыкальности в групповой игре должно происходить с самого начала. Особое внимание

должно уделяться на репетициях звуковому балансу. Гармоничное соединение динамики звучания своего инструмента с другими - один из важнейших критериев воспитания музыкальной звуковой культуры (индивидуальной и коллективной) в ансамблевом исполнении. В эстрадно-джазовой области это имеет особое значение. Внимание к нему поддерживается на протяжении всех лет обучения, независимо в каком стиле и манере исполняется произведение. Звуковая культура ансамбля - один из показателей высокого исполнительского уровня ансамбля. В этой связи полезно привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения эстрадной и джазовой музыки мастерами исполнителями – инструменталистами и вокалистами.

С самого начала предметом постоянного внимания преподавателя должна стать работа над правильной метроритмической организацией ансамблевой игры, синхронностью взаимодействия всех исполнителей в общем игровом времени и в ритм-группе и в ансамбле в целом. Особая тщательная работа должна производиться над правильным звуковым балансом соединения партий на всех репетициях, одинаковой стилистической фразировкой, агогикой, штрихами, манерой исполнения, передачей музыкальной интонации, умением вместе начинать фразу и вместе заканчивать ее, над выработкой полноценной энергетики исполнения джазовой синкопированной музыки.

Начинать работу над произведением нужно с рассказа об авторе, стиле, жанре, времени и условиях создания сочинения, рассказать об особенностях его исполнения. Если есть аудио запись, то ее необходимо всем прослушать, проанализировать, обсудить и каждому высказать свое мнение. Необходимо совместно с учениками проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды, логику движения и развития музыкального образа, представить разные варианты его возможного развития в будущем. Необходимо проанализировать тональность, модуляции и отклонения, особенности гармонического и мелодического языка данного сочинения, его метроритмическую основу, художественную идею и т. д. Затем дать возможность проработать предложенный музыкальный материал ученикам самостоятельно, с домашней работой по выучиванию партии и разработкой сольных эпизодов.

Процесс постижения движения и развития формы любого джазового произведения (особенно импровизационного) - процесс для детей не простой. Сложность, как известно, в многовариантности решения. А в живом импровизационно-ансамблевом исполнении он подчас сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его точно прогнозировать и повторить (если он не зафиксирован в нотах). Даже у одних и тех же мастеров джаза существуют несколько разных драматургических версий исполнения одного и того же произведения. И педагог школы, выбирая ту или иную версию аранжировки произведения, должен пояснить, почему он выбрал для разучивания в ансамбле именно данный вариант. В импровизационном ансамблевом творчестве чередование квадратов (к примеру, в форме ААВА) в

различных по стилю и жанру произведениях происходит по-разному, например, в балладе - одним способом, а в быстром свинге - иначе, как и в разновидностях стилей би-бопа, фанки или соул, или джаз-рока. Развитие драматургии при обновлении каждого нового цикла (к примеру, в разных темпах) может составлять определенную трудность в освоении музыкального материала, как в исполнении соло, так и аккомпанементе. Но этому нужно постепенно учить, преодолевая трудности, объясняя доступным для детей и подростков языком всю организацию музыкального процесса и способов занятий. Такая работа является также важной составной частью общего представления о разучивании произведения, понимания его смыслового и художественного образа, способов развития его драматургии и его аранжировки.

Техническая сторона исполнения зависит от многих сторон индивидуальных занятий детей и успехов в классе специальности: исполнения гамм, упражнений, этюдов, пьес, различной штриховой работы, способов звукоизвлечения и многого другого. Ансамблевый класс - это предмет, на который приходят дети с определенной технической подготовкой и умениями. Желательно, чтобы они были на одном хорошем уровне, без серьезных провалов во владении инструментом (согласно программным требованиям данного класса). Например, отставание в игровом времени одного из них (к примеру - в аккомпанементе басиста или барабанщика) будет сильно негативно влиять на общую игру всего ансамбля, портить впечатление и настроение участникам. В этом случае требуется серьезная индивидуальная работа с данными участниками ансамбля, а иногда и замена их другими учениками в интересах данного ансамбля.

Важной задачей преподавателя в классе джазового ансамбля является обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные технические стороны исполнения своей партии, сложные сольные фрагменты партий, работать над штрихами, фразировкой и динамикой исполнения произведения. Вначале ученик разбирает свою партию индивидуально (насколько позволяет ему его опыт), затем дорабатывает ее с педагогом, а уже затем - с партнерами, в совместных классных репетициях. Нужно с самого начала (в воспитательных целях) исключить практику неподготовленности учеником ансамблевых партий. Необходимо с самого начала работы учащегося в ансамблевом классе пресекать безответственность такого отношения к занятиям, так как это отрицательно влияет на психологию отношений к занятиям других участников ансамбля. Важным условием успешной игры являются организация совместных общих регулярных репетиций учащихся с преподавателем и дополнительно, для учащихся старших классов - без него.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет план работы с учащимися, репертуар того или иного ансамбля с учетом класса. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности учащихся, степень подготовки каждого из учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по уровню и степени

технической и образной сложности (на данном этапе), высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Практикуется смена партнеров в ансамбле (пределах одного года обучения, разных годов обучения), то есть, смешанные по составу участники - по годам и опыту игры, если в этом есть методическая необходимость, дублирование инструментария в ансамбле для лучшей проработки партий и другие формы работы с разными учащимися. Основное место в репертуаре должна занимать эстрадная и джазовая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов. Составы ансамблей могут быть разные, в зависимости от набора учащихся на те или иные инструменты (исходя из возможностей школы). В некоторых случаях практикуется привлечение концертмейстеров-иллюстраторов (либо из числа педагогов, либо приглашенных инструменталистов, которых не хватает для полноценной работы ансамбля). Это предусмотрено учебным планом и является обычной практической формой работы ансамблевого класса. Некоторые учащиеся старших классов (как отмечалось выше) могут быть участниками нескольких ансамблей (ритм-группа, солисты), это форма «шефской» помощи старших учащихся (наставники) - младшим, очень нужная и полезная форма воспитательной работы, объединяющая ансамблевый класс; через такую форму отношений передаются традиции класса, формируется нравственно-психологический климат творческого содружества.

Предполагается следующая последовательность форм работы в ансамблевом классе: работа над ансамблевым репертуаром, разучиванием отдельных партий и репетиций в целом.

Чрезвычайно важной формой работы в классе ансамбля с самого начала является развитие скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной правильной ориентацией в гармонии, владение ладовым языком, точное интервальное воспроизведение, понимание функциональных гармонических взаимоотношений, вариантности мелодического обыгрывания гармонических схем, умение быстро принимать творческие решения, постоянно работать над развитием своего слуха в тональностях кварто-квинтового круга с разным количеством знаков, быстро оценивать отклонения и модуляции, а в более старшем возрасте - освоение более сложных альтерированных ладогармонических конструкций, включающих полиаккордику и т. д. Данная задача объединяет ансамбль с предметами сольфеджио, элементарной теорией музыки, классом импровизации и сочинения.

В ансамблевой практике уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений. Данной расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты ансамбля без исключения: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и барабанщики, и духовики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная - с заданиями и упражнениями, ставящими задачу освоения в короткие сроки технологии расшифровки для свободной игры, с запоминанием схем и точным попаданием во времени в нужную гармонию.

Сначала идет репетиция на простых схемах в одной тональности, отрабатывается устойчивый переход во времени в другую гармонию (в разных темпах, а иногда - и стилях), затем - та же схема транспонируется в другую тональность, и все повторяется. Есть методические пособия, полностью посвященные только обыгрыванию II-V ступеней, другие - тритоновым заменам, трети – аккордам с заменой терции на кварту и многие другие. Целые сборники посвящены мелодическому обыгрыванию (опеванию) разного вида септаккордов, надстроечных гармоний и т.д. У всех музыкантов-ансамблистов необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию предслышания (опережения) предстоящего звучания. Работа над этими слуховыми параметрами должна вестись постоянно.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться с ровного и четкого исполнения целых длительностей, половин, четвертных, восьмых, триолей, сначала - в непрерывном движении на короткое время, затем – время увеличивается (темпы разные), следом - в общее движение добавляются паузы. Вариантов комбинаций много. Цель - достигнуть ровного длительного движения с самоконтролем над исполнением, в котором различные ритмические комбинации не будут тормозить игровое время. И если сначала работа проводится в размерах 2/4, 4/4, 3/4, то позднее - 5/4, 6/4, 8/4, 12/4, 7/4. Разучиваются пьесы, включающие элементы полиметрии, полиритмии, пьесы с переменными размерами. Тогда же добавляется работа с фактурой (либо аккомпанемента, либо с солистом - басовые линии, фактура и аранжировка партии ударных инструментов, расклад вариантов гармонического аккомпанемента у фортепиано, гитары, синтезатора). Эта работа должна быть не абстрактной, но стилистически и жанрово направленной. Изучение фактуры, вариантов ее усложнения происходит от класса к классу и включается в игровое время; объясняется само понятие для ансамблистов - общего игрового времени, его значения и особого влияния в джазе на весь процесс исполнения. Особое место в занятиях ансамблевого класса занимает работа над исполнением различных видов синкоп (от простых в начале - до сложных позднее). Работа проводится как коллективно, так и индивидуально. Включение большого количества синкопированных ритмических фигур в фактуру эстрадных и джазовых пьес - естественно для стилистики этого направления. Освоение синкоп нередко для многих учеников проходит с трудностями. Существуют специально разработанные метроритмические методические пособия (зарубежные и отечественные) по освоению разного вида синкоп, работы с особыми видами деления длительностей. В помощь данному виду работы используется метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул аккомпанемента, привлекаются иллюстраторы музыканты для тренинга. Порядок освоения стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки в программах ансамбля может происходить так, как они складывались в историческом времени, но может планироваться и по-другому, по усмотрению педагога, однако исключая агрессивные и разрушающие примитивные стили и направления в музыке (это особенно касается

подростков). Всегда необходимо помнить о воспитательном значении музыки, о тех эмоциях, что она рождает в душе ребенка и подростка.

Необходимо предусмотреть и обязательную запись с минусом учащимися своей домашней работы, как и дальнейшую запись совместных общих репетиций, произведенных для анализа игры и устранения возможных недостатков в коллективном и сольном исполнении. Форма домашней работы солистов– духовиков с минусами (данного разучиваемого конкретного сочинения) – чрезвычайно полезна и результативна, дает быстрый результат, стимулирующий творческий процесс сольной игры и аккомпанемента, отработку правильного и точного стилизового времени, исполнения синкоп, манеры исполнения, темпа и динамики сочинения, понимания художественно-смысловой стороны игры. Домашние рабочие записи анализируются в классе с педагогом и обсуждаются в коллективе ансамбля как предполагаемая художественная сольная импровизационная концепция, модель в контексте данной джазовой или эстрадной композиции, возможно, и в варианте вокально-инструментальной композиции.

В средних и старших классах, помимо выписанных выученных соло мастеров и собственных исполняются импровизационные либо подготовленные соло, сочиненные самими учащимися и отредактированные педагогом. Формы данной работы могут быть индивидуальными и коллективными по усмотрению педагога.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

С учетом того, что образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра» содержит одновременно три предмета, связанных с эстрадным и джазовым исполнительством: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Основы импровизации и сочинения» – учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий музыкой.

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, проверить ее с педагогом, после чего следует переходить к репетициям с партнерами по ансамблю. Желательно после каждого урока с преподавателем (в старших классах) дополнительно самостоятельно репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре (межрепетиционные занятия).

Рекомендуется при этом самостоятельно ознакомиться с партиями других участников ансамбля для лучшего понимания всей аранжировки (например, гитаристу – с партией фортепиано, духовику – и с фортепианной и с бас-гитарной партиями; и всем, по возможности, попробовать поиграть на ударных инструментах).

Очень важно, чтобы партнеры по эстрадно-джазовому ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом, обсуждали слушаемую музыку, вместе ходили на концерты, джем сешены и т.д.

В своих нотных партиях учащимся следует отмечать ключевые, важные моменты исполнения для достижения наибольшей выразительности,

синхронности совместного звучания, нужного звукового баланса внутри ансамбля и т.д., систематически работать над метроритмической точностью исполнения, стилевой фразировкой, над спецификой общих стилистических штрихов и динамикой.

Помощь в данной работе оказывают педагоги по специальности.

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой методической и нотной литературы

1. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
2. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990
3. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000
4. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and bassist”. USA, 2000
5. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001
6. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995
7. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001

Список рекомендуемых нотных сборников

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. Девис 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. 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
10. 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, РЩедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003

11. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-2009
12. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями». США, 1960
13. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000
14. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002
15. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 1970
16. «Сборник авторских джазовых тем композиторов и инструменталистов Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990
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. Dan Haerle "Jazz book for two contemporary keyboard player", USA, 1999
23. «Real books - 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для аранжировок. США, 1985-2010