

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра музыкального искусства эстрады

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНСАМБЛЬ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль – «Инструменты эстрадного оркестра»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 № 563.

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

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Д.А.Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Ансамбль» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», адресована студентам 1 – 4 курсов (1-8 семестры) Академии Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс», «Джазовая импровизация», «Оркестровый класс», прохождения практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

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.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: сдача партий, академический концерт; и промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр), зачета с оценкой (1, 4, 7 семестры) и экзамена (8 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 21 з.е, 756 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (390 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (294 ч.), контроль (72 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи изучения дисциплины:

- 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, настроя на успешное коллективное концертное выступление.
- формирование интереса к концертным выступлениям в составе музыкального коллектива.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Ансамбль» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Музыкальное искусство эстрады», «Джазовая импровизация», «Оркестровый класс», прохождения практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: исполнительская практика, ансамблевая практика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра»: УК-3, ПК-1

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: специфику эстрадно-джазового исполнительства; Уметь: психологически правильно контактировать с участниками ансамбля для создания атмосферы творческого сотрудничества на репетициях и концертных выступлениях. Владеть: навыком работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях; способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного артиста сольно и в составе эстрадного ансамбля	Знать: мелодию и гармонию известных джазовых стандартов; 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

		<p>творческим смыслом; ответственно относиться к качеству игры; правильно и полноценно осознавать свою индивидуальную роль в 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;</p> <p>Владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества; способностью к пониманию эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;</p>
--	--	---

В результате освоения дисциплины студент должен:

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;
- навыком 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 смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма					Количество часов заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		о	л	п	с.р.		кон.	л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 1. Работа над программой.	218		150	50	18	250		20	225	3
Тема 2. Чтение с листа	168		50	100	18	134		12	120	3
Тема 3. Импровизация на темы джазовых стандартов.	212		150	44	18	138		22	115	3
Тема 4. Разучивание партий и составление импровизационных соло.	158		40	100	18	234		11	220	3
Всего часов	756		390	294	72	756		64	680	12

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 стилевыми 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

Игра незнакомых партий сольно, под метроном и фонограмму «минус». Игра расписанных партий в ансамбле. Коллективное разучивание произведений по цифрованным записям. Коллективная импровизация.

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

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Ансамбль» являются 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.

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 партнерами по ансамблю. После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией других участников 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль по дисциплине «Ансамбль» осуществляется в форме сдачи партий участниками ансамбля, на которой проверяется уровень личной подготовки каждого участника, а также академических концертах, на которых проверяется слаженность звучания коллектива в целом.

8.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Формами промежуточного контроля успеваемости по дисциплине «Ансамбль» являются зачет, зачет с оценкой и экзамен. На зачете учитываются активность работы семестр, полнота выполнения программных требований и выступление в академическом концерте. Зачет с оценкой и экзамен проходят в форме концертного выступления. В программу исполнения должны входить 3-4 произведений разных стилей и жанров, при этом не менее 2-х 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

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Ансамбль» осуществляется студентами в ходе практических занятий, а также посредством самостоятельной работы.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ:

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

1. [Бергонзи Дж. Джазовые линии : для всех инструментов, Ч. 3 / Дж. Бергонзи. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 95 с. : нот.](#)
2. [Бриль И. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано : учеб. пособ. — М. : Советский композитор, 1985. — 111 с. : нот.](#)
3. [Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — 978-5-8114-9270-1. Академия, Муз. отд. "\[Джаз. Введение в стилистику\]\(#\)" скачать \[fb2\]\(#\), \[rtf\]\(#\), \[epub\]\(#\), \[pdf\]\(#\), \[txt\]\(#\) книгу Р. С. Столяр](#)
4. [Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре фортепиано : основы синкопирования и полиритмии. — К. : Музична Україна, 1986. — 38 с. : нот.](#)
5. [Осейчук А. В. Школа джазовой импровизации для сакофона : учеб. пособ. / А. В. Осейчук. — М. : Кифара, 1997. — 215 с.](#)
6. [Простак Ю. И. Теоретический курс джазовой импровизации : учеб. пособие / Ю. И. Простак. — 3-я редакция. — Луганск : \[б. и.\], 2021. — 75 с.](#)
7. [Симоненко В. Лексикон джаза / В. Симоненко. — К. : Музыкальная Украина, 1981. — 111 с.](#)
8. [Симоненко В. Мелодии джаза : антология. Изд. 2. — К. : Музыкальная Украина, 1972. — 319 с. : нот.](#)
9. [Хромушин О. Учебник джазовой импровизации для ДМШ / О. Хромушин. — СПб : Северный Олень, 1998. — 56 с.](#)
10. [Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие : для фортепиано. — 3-е изд., перераб. — М. : Советский композитор, 1988. — 156 с. : нот.](#)
11. [Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза : учеб.пособ. — М. : Музыка, 2006. — 168 с.](#)

Дополнительная

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 пьесы в обработке для 6-струнной гитары и ритм-группы». Дирекцион. – Киев: Музыкальная Украина. Вып. 1, 1980, вып. 2, 1984.

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.