Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

АНСАМБЛЬ

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»

Срок реализации - 7 лет, 5 лет, 1 год

Иркутск
2024

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «29» августа 2024 г.	«Утверждаю»: Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А.В. Володин приказ № 79 от «03» октября 2024 г.

Разработчик – Мархаев Кирилл Андреевич, заведующий отделом инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

Рецензент – Токарский Константин Борисович, преподаватель по классу ударной установки отдела инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Представленная программа предполагает знакомство с учебным предметом джазового ансамбля, направленного на воспитание и обучение эстрадному и джазовому исполнительству.

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет семь лет (со 2 по 8 класс) по 8-летней программе, пять лет (с 1 по 5 класс) - по 5-летней программе. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год (девятый или шестой класс).

В классе эстрадного и джазового ансамбля реализуются и развиваются базовые навыки, полученные в индивидуальных занятиях по предметам эстрадного и джазового исполнительства, в том числе, по предмету «Основы импровизации и сочинения».

За время обучения ансамблю должен быть сформирован комплекс инструментально-исполнительских умений и навыков, основ импровизационного мастерства, необходимых для совместного эстрадно-джазового музицирования.

Знакомство учеников с эстрадной и джазовой музыкой происходит на базе следующего репертуара: разностилевые и разножанровые по содержанию и составу инструментов дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты и т.д., аранжировки и переложения для различных составов исполнителей, произведения разнообразных эстрадных и джазовых форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается на классический, проверенный временем эстрадный и джазовый репертуар, включает произведения и аранжировки знаменитых эстрадных и джазовых композиторов, исполнителей-инструменталистов - отечественных и зарубежных; знакомит учащихся с различными музыкальными эстрадно-джазовыми стилями и жанрами: блюз, свинг, латино, би-боп, фанк, баллада, буги, соул, джаз-рок, фьюжн, рок, кантри и другими, возникшими в 20 веке в США. Основой многих жанров стало народное песенное и танцевальное творчество разных народов, при особой роли в данном процессе негритянского фольклора. В настоящее время джаз ассимилировался со многими национальными музыкальными культурами, в том числе, и с российской культурой.

Работа в классе эстрадного и джазового ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, единого результата, умения слушать друг друга и взаимодействовать в процессе исполнения, совместными творческими усилиями создавать трактовки джазовых музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.

Задачи программы:

- решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся одинакового и различного возраста, влияющее на их музыкальное развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга и стремиться выполнять общую коллективную художественно-музыкальную задачу);

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности и энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре в ансамбле;

- формирование у учащихся комплекса исполнительских эстрадно - джазовых навыков, специфических приемов звукоизвлечения, необходимых для ансамблевого музицирования;

- 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;

- обучение навыкам самостоятельной домашней работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; работой над импровизационным соло (вариантности его трактовки) и варьированного импровизационного аккомпанемента;

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере эстрадно-джазового ансамблевого музицирования;

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с эстрадно-джазовой музыкой, понимания ее выразительных возможностей исполнения в ансамбле, знакомство с репертуаром и творчеством джазовых и эстрадных зарубежных и отечественных композиторов, выдающихся мировых джазовых и эстрадных исполнителей-инструменталистов и ансамблей, с творчеством джазовых и эстрадных вокалистов-импровизаторов, солистов знаменитых ансамблей и биг-бендов;

- формирование у наиболее одаренных выпускников-ансамблистов профессионального исполнительского комплекса, основанного на универсальных навыках музыкантов эстрадно-джазового коллектива, позволяющего исполнять разную по стилям и жанрам музыку, импровизировать и творчески сотрудничать с разными музыкантами, понимать и выполнять поставленную художественную задачу, в том числе, и эксклюзивно-авторскую.

Специфика данной программы – дифференцированный подход к обучающимся. Уровень освоения изучаемого материала зависит от индивидуальных физических и музыкальных данных учащихся.

Форма проведения аудиторного занятия - мелкогрупповой урок (ансамбли формируются от двух до шести учеников, в зависимости от состава инструментов), продолжительность которого составляет 45 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.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Срок обучения – 8 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения							
			1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий							
			33	33	33	33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах							
ПО.01. УП.02 Ансамбль	Аудиторные занятия (в часах)	362	1	1	1	1	2	2	2	2
	Самостоятельная работа (в часах)	263	1	1	1	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	625	2	2	2	2	3	3	3	3
	Консультации (часов в год)	14	-	2	2	2	2	2	2	2

Срок обучения – 5 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах				
ПО.01. УП.02 Ансамбль	Аудиторные занятия (в часах)	297	1	2	2	2	2
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	462	2	3	3	3	3
	Консультации (часов в год)	6	-	2	2	2	-

Срок обучения – дополнительный 6 или 9 класс

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по учебным полугодиям	
			1 полугодие	2 полугодие
			количество недель аудиторных занятий	
			16	17
			недельная нагрузка в часах	
ПО.01. УП.02 Ансамбль	**Аудиторные занятия (в часах)**	**66**	2	2
	Самостоятельная работа (в часах)	**66**	2	2
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	**132**	4	4
	Консультации (часов в год)	**4**	**4**	

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, джаз-клубов, музыкальных театров, концертных залов, джазовых фестивалей, джазовых и эстрадных конкурсов, концертов и др.);
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно - просветительской деятельности образовательной организации, джазовых и эстрадных фестивалях, конкурсах, молодежных джем сейшнах и пр. Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к зачётам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося.

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 качества освоения программы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 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 контрольный урок или концертное выступление.

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения. Участие в конкурсах, концертах обучающихся приравниваются к выступлению на контрольном уроке или зачете.

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

Итоговая аттестация по предмету проходит в виде зачета. Оценка, полученная на зачете в конце года, заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Срок обучения – 8 (9) лет

Класс	***Вид контрольного прослушивания***	***Месяц проведения***	***Программные требования***
2 класс (первый год обучения по программе)	Контрольный урок	Декабрь	Одно произведение
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения
3 класс 4 класс 5 класс 6 класс	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения
7 класс	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Экзамен	Апрель	Два разностилевых произведения

8 класс 9 класс (дополнительный год обучения)	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения

Срок обучения – 5 (6) лет

Класс	*Вид контрольного прослушивания*	*Месяц проведения*	*Программные требования*
1 класс	Контрольный урок	Декабрь	Одно произведение
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения
2 класс 3 класс	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения
4 класс	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Экзамен	Апрель	Два разностилевых произведения
5 класс 6 класс (дополнительный год обучения)	Контрольный урок	Декабрь	Два разностилевых произведения
	Зачет	Апрель	Два разностилевых произведения

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение музыкального произведения в соответствии с его содержанием;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при сложившейся ситуации;
- владение специфическими технологическими видами исполнения;
- понимание чувства формы;
- единство темпа;
- ясность метроритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- недостаточно яркая передача динамического разнообразия;
- единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
- темпо-ритмическая неустойчивость;
- слабое реагирование на изменение 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;
- темпо-ритмическая неорганизованность.

Методические рекомендации

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 эстрадно - джазовой 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 условии 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. Большую помощь в этом может оказать работа по системе «минус один» по отработке импровизационных фрагментов партии, штрихов, манеры исполнения. При этом самостоятельная работа должна быть регулярной, системной, добросовестной и продуктивной. 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 участников - 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 ладо - гармонических 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, третьи - 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 исключающее 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.

Техническое оснащение занятий

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь площадь не менее 12 кв.м. (при составе от 2 человек), а по возможности и больше, звукоизоляцию, классы должны быть оснащены звуковоспроизводящей аппаратурой, усилителями. Для полноценной работы класса ансамбля необходимы инструменты: ударная установка, набор различных духовых инструментов, современная звукозаписывающая аппаратура для записи репетиций, акустическое фортепиано/рояль, синтезатор, бас-гитара, электро- и акустическая гитара (гитары), набор инструментов перкуссии, микрофоны и др. По возможностям учебного заведения желательно иметь отдельные репетиционные классы для занятий учащихся между общими репетициями.

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания, настройки и ремонта музыкальных инструментов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание учебного предмета направлено на обеспечение музыкально - художественного, эстетического развития современных детей и подростков, формирования их личности и приобретения ими музыкально-художественных знаний, умений и навыков исполнения высоко художественной и качественной эстрадной и джазовой мировой и отечественной музыки.

На начальном этапе обучения, с первого класса, формируется навык слушания партнера, взаимодействия с ним в едином времени исполнения. Добивается это занятиями с метроритмическими упражнениями на протяжении года. Позже, начиная со второго класса, происходит активный поиск аккомпанирующих ансамблевых ритм-групп, подбор и соединение разных учащихся, партнеров по ансамблю, вырабатывается у них чувство устойчивого взаимодействия аккомпанирующих инструментов (к примеру: ударные и басгитара (контрабас), или бас-гитара и гитара, или ударные, бас-гитара, фортепиано, синтезатор и т. д. - комбинации различны, но задача одна - создание хорошей аккомпанирующей метроритмической группы с общим пониманием своей будущей роли в ансамблевых композициях и взаимодействия с солистами, понимания каждым своей роли в правильном стилевом и жанровом контексте исполняемого аккомпанемента, хорошей сыгранности всей группы в целом. Что, безусловно, очень важно на начальном этапе обучения.

Основу начального ансамблевого репертуара в первом классе составляют несложные метроритмические упражнения, основанные на моторике рук, ног и языковой артикуляции обучающегося. Далее, со второго класса, в основной репертуар должны входить несложные произведения с основой на ровную пульсацию в стилях: Ритм-н-Блюз, детская песня, стили рокового направления, в третьем классе Босса-Нова. Не следует усложнять начальный этап обучения исполнением профессиональной джазовой классики, к которым они еще не готовы ни по каким музыкально - художественным критериям, в том числе, техническим и вкусовым. Основной путь - это путь постепенного накопления и постепенного осмысления джазовой музыки, естественного привыкания к ней, получения слухового удовольствия и эстетической адаптации к исполнению хорошей и качественной эстрадно-джазовой музыки. Слушая ее, а затем и исполняя, ребенок приходит к пониманию того мира чувств и эмоций, которые она выражает, как правило - музыки позитивной и здоровой, исполняемой с удовольствием. Такая направленность работы дает успешный эмоциональный результат начального этапа обучения, формирует залог будущих успехов и желание заниматься.

На начальном этапе ансамблевого творчества партнеры по аккомпанирующей группе подбираются по близкому уровню подготовки. Педагог класса ансамбля постоянно консультируется с педагогами класса специальности об уровне продвижения своих учащихся, бывает на зачетах и экзаменах, наблюдая за успехами своих подопечных и их музыкальным ростом. За год ансамблевого обучения ученики начального этапа должны пройти не менее 6-10 пьес разной сложности и небольших по объему, где главным условием исполнения является качественное освоение тех или иных начальных приемов ансамблевого исполнительства в освоении данного стиля или жанра. Работа с солистами по подготовке партий проводится отдельно, затем происходит их соединение с ритм-группой.

На последующем этапе, в средних классах, когда уже накоплен определенный игровой опыт в аккомпанементе - и у солистов, и аккомпанирующей группы, - программы ансамблей усложняются, пьесы увеличиваются в размерах, усложняется их форма, жанровая основа

составляет произведения в стилях: Свинг, Ча-Ча-Ча, Джаз-вальс. Идет серьезная работа по подготовке импровизационных соло.

В старших классах уже возможно составление больших концертных программ, включающих произведения в стилях: Латина, Up Tempo Swing, Be-Bop, Salsa, Fusion, Funk, Fast Swing, AfroBeat, Contemprorary.Уклон ведется на композиции для концертных выступлений на конкурсах, джазовых фестивалях, концертах. Внутри ансамблевых программ со временем может происходить некая творческая специализация по предпочтению исполнения той или иной музыки, выбранного жанра или стиля (участники такого ансамбля подбираются уже по интересу). Возможно и желательно исполнение авторских сочинений учащихся.

В процессе общих занятий ансамблевого класса образуются составы ансамблей, различные по исполнительским возможностям. Создается естественный соревновательный и стимулирующий фактор в учебном ансамблевом процессе, нужный и необходимый для творческого общения детей, подростков, роста их желания заниматься музыкой. Творческим отчетом качества их ансамблевой работы может быть выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере эстрадного отдела школы, отчетного концерта всех отделов детской школы искусств, а также других формах выступлений вне школы.

Годовые требования по классам

Срок обучения 8 (9) лет

1 класс

Примерные программы зачета

Заключительные упражнения из методики Клементины Синеглазовой «Погружение в ритм»
Заключительные упражнения из книг Индийской техники «Конакол»

2 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

Ч. Чаплин «Улыбка»
Б. Карлтон «Джа-да»

Вариант 2

У. Шейверс «Нерешительный»
Ч. Паркер «Blues in F»

Вариант 3

Р. Роджерс «Голубая луна»
В. Янг «Только ты - милая Су»

3 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

Г. Уоррэн «Чатануга Чу Чу»
Дж. Маркс «Все обо мне»

Вариант 2

Ч. Паркер «Время пришло»
H. Silver «Jody Grind»

Вариант 3

K. Weil «Mack the knife»

J. Kosma «Autumn leaves»

4 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

Дж. МакХью «На солнечной стороне улицы»

A. C. Jobim «Dindi»

Вариант 2

Б. Ховард «Унеси меня на Луну»

Ch. Parker «Billie's Bounce»

Вариант 3

F. Perkins «Stars fell on Alabama»

D. Ellington «Satin Doll»

5 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

C. Brown «Blues walk»

A. C. Jobim «Wave»

Вариант 2

G. Gershwin «Summertime»

D. Ellington «It don't mean a thing»

Вариант 3

D. Brubeck, P. Dezmond «Take five»

D. Ellington «Take the a train»

6 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

T. Jones «A child is born»

D. Ellington «Caravan»

Вариант 2

G. Gershwin «Lady be good»

D. Garner «Misty»

Вариант 3

G. Silver «The preacher»

V. Heysen «It could happen to you»

7 класс

Примерные программы переводного экзамена

Вариант 1

H. Silver «Nica's dream»

G. Shearing «Lullaby of Birdland»

Вариант 2

J.Ramirez «Lover man»

Ch. Parker «Yardbird Suite»

Вариант 3

V. Young «Stella by Starlight»

D. Foster «Shiny Stockings»

8 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

P. Pincar «Sweet Georgia Brown»

A. C. Jobim «Corcovado»

Вариант 2

J. Mercer «Tangerine»

S. Rollins «Oleo»

Вариант 3

J. Coltrane «Naima»

Ch. Parker «Donna Lee»

9 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

M. Davis «So what»

F. Hubbard «Up Jumped Spring»

Вариант 2

M. Davis «Four»

K. Barron «Tragic Magic»

Вариант 3

D. Ellington «In a sentimental mood»

M. Davis «All blues»

Срок обучения 5 (6) лет

1 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

Ч. Чаплин «Улыбка»

Б. Карлтон «Джа-да»

Вариант 2

У. Шейверс «Нерешительный»

Ч. Паркер «Мои маленькие замшевые туфельки»

Вариант 3

Р. Роджерс «Голубая луна»

В. Янг «Только ты - милая Су»

2 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

Г. Уоррэн «Чатануга Чу Чу»

Дж. Маркс «Все обо мне»

Вариант 2

Ч. Паркер «Время пришло»

E. Silver «Jody Grind»

Вариант 3

K. Weil «Mack the knife»

J. Kosma «Autumn leaves»

3 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

A. Brown «Blues walk»

A. C. Jobim «Wave»

Вариант 2

G. Gershwin «Summertime»

D. Ellington «It don't mean a thing»

Вариант 3

D. Brubeck, P. Dezmond «Take five»

D. Ellington «Take the A train»

4 класс

Примерные программы переводного экзамена

Вариант 1

T. Jones «A child is born»

D. Ellington «Caravan»

Вариант 2

G. Gershwin «Lady be good»

E. Gamer «Misty»

Вариант 3

H. Silver «The preacher»

V. Heysen «It could happen to you»

5 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

P. Pincar «Sweet Georgia Brown»

Ch. Parker «Confirmation»

Вариант 2

G. Kern «Yesterday»

S. Rollins «Oleo»

Вариант 3

J. Coltrane «Naima»

Ch. Parker «Donna Lee»

6 класс

Примерные программы зачета

Вариант 1

M. Davis «So what»

Ch. Corea «Spain»

Вариант 2

M. Davis «Four»

K. Barron «Tragic Magic»

Вариант 3

D. Ellington «In a sentimental mood»

J. Kern «All the thing you are»

Требования к уровню подготовки учащихся

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

- 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.

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 C, Eb, B; 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.