

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля

РУКОВОДСТВО ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки

«Инструменты эстрадного оркестра»

Квалификация (степень) выпускника

«Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель».

Форма обучения:

Очная, заочная

Кемерово , 2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация выпускника – «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель»

Утверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 30.08.2019, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 31.08.2020, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 31.08.2021, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 11.05.2022, протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 11.05.2023, протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 11.05.2024, протокол № 11.

Переутверждена на заседании кафедры эстрадного оркестра и ансамбля 20.05.2025, протокол № 8.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019, протокол № 1.

Руководство эстрадно-джазовым коллективом : рабочая программа для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилю подготовки «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация выпускника – «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель» /авт. - сост. А.П.Мохонько, Е.А.Гончарова. – Кемерово: Кемеровский гос. институт культуры, 2019.- 22 с.- Текст : электронный

Автор-составитель:

***А.П. Мохонько,
заслуженный раб. культуры РФ,
канд. пед. наук, профессор,
Е.А. Гончарова, доцент.***

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
  - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
  - 4.2. Структура дисциплины
  - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
  - 5.1 Образовательные технологии
  - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 8.1. Основная литература
  - 8.2. Дополнительная литература
  - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Подготовка руководителей высшей квалификации для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки, умеющих дирижировать коллективом различной стилистической направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной эстрадной и джазовой музыки

1. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

«Руководство эстрадно-джазовым коллективом» относится к части дисциплин формируемых участниками образовательных отношений входит в обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилю «Инструменты эстрадного оркестра».

В подготовке студента занятия в оркестровом классе играют важную роль наряду с такими дисциплинами профессионального цикла, как «Инструментовка» «Инструментоведение», «Аранжировка», «Дирижирование». В рамках этих дисциплин учебного процесса наиболее полно воссоздана среда применения профессиональных навыков, востребованных в работе по специальности. По степени согласованности с требованиями, предъявляемыми к выпускнику большинством современных работодателей, указанные учебные дисциплины в ряду профессиональных дисциплин указанного профиля подготовки являются полем реализации практических навыков и теоретических знаний, получаемых в процессе обучения.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную оркестровую работу	- методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы; - средства выразительности звучания музыкального инструмента.	- планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс; - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем; - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки, - оценивать качество собственной исполнительской работы.	- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой, оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-5	-сольный, ансамблевый,	- формировать	- навыком подбора

Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность, осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.	оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.	концертную программу эстрадно-джазового исполнителя-солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта.	концертного репертуара для солиста, творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
--	---	---	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов	<ul style="list-style-type: none"> Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов
	Педагогическая деятельность по программам начального общего образования	<ul style="list-style-type: none"> Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях Педагогическое проектирование программ начального общего образования
	Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	<ul style="list-style-type: none"> Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях основного и среднего общего образования Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования
ПС 01.003 «Педагог дополнительного	Преподавание по дополнительным общеобразовательным	<ul style="list-style-type: none"> Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной

образования детей и взрослых»	программам	<p>общеобразовательной программы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания • Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы • Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	<ul style="list-style-type: none"> • Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования • Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	<ul style="list-style-type: none"> • Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы - 72 академических часа, в том числе 72 часа аудиторной работы, из них 28,8 часов (40%) занятий со студентами очной формы обучения проводится в интерактивных формах, на заочной форме обучения 4,8 часов проводится в интерактивных формах. Зачёт в 8 семестре.

Для студентов очной формы обучения предусмотрено 72 часа на практические индивидуальные занятия, в том числе 28,8 часов (40%) аудиторных занятий проводится в интерактивных формах.

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено 12 часов контактных (аудиторных) занятий, в т.ч. 4,8 часа (40%) проводится в интерактивных формах, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 60 часов – самостоятельная работа студентов.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№	Наименов	Виды учебной работы, включая
---	----------	------------------------------

№	ание модулей (разделов) и тем	8	самостоятельную работу студентов и и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. занятия	Интерактивные формы обучения*	
1.	Практическое освоение традиционных джазовых стилей (Диксиленд; Свинг; Бибоп; Рэгтайм, Блюз). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными его компонентами.	8	24		24		Ситуационный анализ; ролевая игра 9,6	
2.	Практическое освоение современных джазовых стилей (Самба; Румба; Бегин, Калипсо, Сон, Меренге). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными компонентами.	8	24		24		Ситуационный анализ; ролевая игра 9,6	

3.	Практическое освоение авангардных джазовых стилей (Фриджаз, «Третье течение», Электронный джаз, Кулджаз, Джаз-Рок). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между его различными компонентами.	8	24		24		Ситуационный анализ; ролевая игра 9,6	
	Всего часов в интерактивной форме:						28,8/* (40%)	
	Итого		72		72			

Заочная форма обучения

№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции	Семинарские/Практические занятия	Индив. занятия	Интерактивные формы обучения*	
1.	Практическое освоение традиционных джазовых стилей (Диксиленд; Свинг; Бибоп; Рэгтайм, Блюз). Особенности дирижирования и развитие	8	24		4		Ситуационный анализ; ролевая игра 1,6	20

	исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными его компонентами.							
2.	Практическое освоение современных джазовых стилей (Самба; Румба; Бегин, Калипсо, Сон, Меренге). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными компонентами.	8	24		4		Ситуационный анализ; ролевая игра 1,6	20
3.	Практическое освоение авангардных джазовых стилей (Фриджаз, «Третье течение», Электронный джаз, Кулджаз, Джаз-Рок). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между его различными	8	24		4		Ситуационный анализ; ролевая игра 1,6	20

	компонентам и.							
	Всего в интерактивной форме обучения						4,8 * (40%)	
	Итого		72		12			60

*- аудиторные занятия в интерактивных формах

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	<p>Раздел 1. Практическое освоение традиционных стилей джазовой музыки</p> <p>Практическое освоение джазовых стилей (Диксиленд; Свинг; Би-боп; Рэгтайм, Блюз). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными его компонентами.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способен осуществлять репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3). - Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность, осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-5). <p>В результате изучения раздела дисциплины студент должен:</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы, - средства выразительности звучания музыкального инструмента, видов сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс (ПК-3); - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем (ПК-3); - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; -оценивать качество собственной исполнительской работы(ПК-3); - формировать концертную программу эстрадно-джазового исполнителя- солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта (ПК-5). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольный, ансамблевый, 	<p>Проверка практических заданий.</p>

		оркестровый репетиционный работы, профессиональной терминологией (ПК-3); - навыком подбора концертного репертуара для солиста, творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5).	
2	<p>Раздел 2. Совершенствование умений и навыков дирижирования произведениями современного джаза.</p> <p>Практическое освоение джазовых стилей (Самба; Румба; Бегин, Калипсо, Сон, Меренге). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными компонентами.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способен осуществлять репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3). - Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность, осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-5). <p>В результате изучения раздела дисциплины студент должен:</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы, - средства выразительности звучания музыкального инструмента, видов сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс (ПК-3); - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем (ПК-3); - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; -оценивать качество собственной исполнительской работы(ПК-3); - формировать концертную программу эстрадно-джазового исполнителя- солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта (ПК-5). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный работы, профессиональной терминологией (ПК-3); - навыком подбора концертного репертуара для солиста, творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5). 	Проверка практических заданий.
3	<p>Раздел 3. Дирижирование произведениями авангардного джаза.</p> <p>Практическое освоение джазовых стилей (Фри-джаз, «Третье течение», Электронный джаз, Кул-джаз, Джаз-</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способен осуществлять репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3). - Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность, осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-5). <p>В результате изучения раздела дисциплины</p>	Проверка практических заданий. Коллоквиум.

	<p>Рок). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между его различными компонентами.</p>	<p>студент должен: Знать: - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы, - средства выразительности звучания музыкального инструмента, видов сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5). Уметь: - планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс (ПК-3); - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем (ПК-3); - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; -оценивать качество собственной исполнительской работы(ПК-3); - формировать концертную программу эстрадно-джазового исполнителя- солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта (ПК-5). Владеть: -навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный работы, профессиональной терминологией (ПК-3); - навыком подбора концертного репертуара для солиста, творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5).</p>	
			<p>Проверка практических заданий. Коллоквиум. Зачет- 8 семестр</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных методов проведения занятий:

словесные;

наглядные;

практические.

По степени активности и самостоятельности обучающихся:

объяснительно-иллюстративные;

информационные;

частично-поисковые;

проблемные;
исследовательские.

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме: проблемная лекция, консультация, собеседование, экскурсия, выездное занятие.

Инновационные технологии:

а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

Интерактивные технологии:

- круглый стол, дискуссия, дебаты;

- мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака);

- деловые и ролевые игры;

- анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ;

- *поисковые*: исследовательский и эвристический (частично-поисковый).

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении студентами дисциплины подготовка практических заданий, ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами по каждому из инструментов джазового и эстрадного оркестра, отечественными и зарубежными, организация мастер-классов и совместного музицирования. - Предусмотрены посещения концертов с последующим анализом и обсуждением - Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemgiki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Список материалов по дисциплине для организации СРО предполагает размещение в «Электронной образовательной среде» <https://edu2019.kemgik.ru/course/view.php?id=251> Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.

Организационные ресурсы

Тематический план дисциплины

Учебно-практические ресурсы

Примерный репертуар для выполнения практических заданий,

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

Словари по дисциплине
 Учебно-наглядные ресурсы
 Электронные презентации
 Учебно-библиографические ресурсы
 Список рекомендуемой литературы
 Перечень полезных ссылок
 Средства диагностики и контроля знаний
 Оценочные средства для текущего и итогового контроля. Перечень заданий.

Организационные ресурсы:

Тематический план дисциплины

Практическое освоение джазовых стилей (Диксиленд; Свинг; Би-боп; Рэгтайм, Блюз). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными его компонентами.	24 часа
Практическое освоение джазовых стилей (Самба; Румба; Бегин, Калипсо, Сон, Меренге). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между различными компонентами	24 часа
Практическое освоение джазовых стилей (Фри-джаз, «Третье течение», Электронный джаз, Кул-джаз, Джаз-Рок). Особенности дирижирования и развитие исполнительского аппарата, выявление взаимосвязей между его различными компонентами.	24 часа
	Итого 72 часа

Учебно-методические ресурсы:

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы;

- Словарь по дисциплине
  - Ad libitum (ад либитум) — стиль исполнения, исключая строгий ритмический пульс
  - Band (бэнд) — оркестр, ансамбль Big Band (биг бэнд) — большой оркестр
  - Blue Note (блю нот) — характерные ноты блюзового лада — малая септима, малая терция, уменьшенная квинта Blues (блюз) — 12-тактовая форма в джазе
  - Boogie-Woogie (буги-вуги) — стиль игры на фортепиано с повторением оstinatной фигуры в левой руке; размер 4/4; форма, как правило, блюзовая Beat (бит) — акцентирование доли такта, ритмический центр тяжести; в переносном смысле — метрический каркас
  - Bounce (баунс) — исполнительский стиль, свободный и по возможности плавный, характерен быстрым темпом
  - Break (брейк) — короткая сольная мелодическая или ритмическая фигура Bridge (бридж) — средняя часть темы Change (чейндж) — гармонический скелет темы Chorus (корэс) — формально — структурная единица джаза, «квадрат» Combo (комбо) — малый состав, имеющий большей частью от трех до восьми исполнителей
  - Cool (кул) — джазовый стиль пятидесятых годов, характеризующийся спокойным легатным звукоизвлечением
  - Drive (драйв) — ритмическая интенсивность Drums (драмз) — инструменты, входящие в ударную установку Funky (фанки) — стиль игры пятидесятых годов, хорошо передающий чувство блюза, преимущественно в свободном темпе
  - Honky-tonk (ханки-тонк) — пианисты., исполняющие рэгтайм или буги-вуги Horn

(хорн) — духовой инструмент; в переносном смысле относится также к инструментам, которые в современном джазе ведут линию, схожую с линиями на духовом инструменте

- Hot (хот) — интенсивность выражения, которую дает прежде всего звукоизвлечение, фразировка и свинг
- Hot jazz (хот джэз) — часто применяется в смысле «старый джаз» (20-30-х годов)
- Jump (джамп) — свинг с сильно акцентированным битом, особенно популярный в Г арлеме
- Lead (лид) — лидер; в секции саксофонов — альт, в медной группе — первый трубач, в ритм-группе — ударные
- Mainstream (майнстрим) — главное течение в джазовой музыке Percussion (перкашн) — ударные инструменты, не входящие в установку Popular, pop (популяр, поп) — популярная коммерческая музыка
- Revival (ревайвл) — возрождение старой нью-орлеанской музыки сороковых годов
- Rhythm and blues (ритм энд блюз) — блюзовая музыка с сильно подчеркнутым битом; обозначение популярной негритянской музыки
- Rhythm section (ритм сэкшн) — ритм-группа — ударные, контрабас, гитара, рояль; поддерживает бит, на основе которого импровизируют солисты
- Riff (рифф) — простая 2- или 4-тактовая фраза; постоянно повторяется на протяжении всей формы во время импровизации солиста; побуждает солиста к большей экспрессии
- Rock-music (рок-мьюзик) — этим терминам обозначается ныне вся эстрадная музыка
- RockV roll (рок-н-ролл) — стиль, близкий негритянскому ритм энд блюзу; сплав блюза, спиричуэл и кантри
- Scat (скэт) — пение, в котором текст заменен произвольными слогами
- Sound (саунд) — звучание; термин, определяющий для солиста характерные звукоизвлечения
- Swing (суинг) — ритмическая интенсивность, главный элемент джазовой музыки; джазовый стиль тридцатых годов
- Strings (стрингс) — смычковые инструменты, прежде всего скрипки Traditional (традишнл) — старые джазовые стили: нью-орлеанский, диксиленд, стиль Чикаго
- Two beat (ту бит) — джаз, где в четырехдольном такте всегда акцентируются только два удара
- Up tempo (ап тэмпо) — термин, обычно употребляющийся при метрономическом обозначении от d=200 и выше
- Worksond (уорксонг) — рабочая (трудовая) песня; начальная форма джаза

Учебно-наглядные ресурсы:

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы:

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Перечень тестовых заданий, примерная тематика для практических занятий.

6.2. Примерная тематика для практических занятий

по курсу «Руководство эстрадно-джазовым коллективом»

(Оригинальные произведения для эстрадного оркестра)

Бабаджанян А. В Карловых Варах. Серенада для трубы

Бахолдин К. Когда не хватает техники

Бейси К. Играем блюз

Бриль И. Пробуждение

Вайн Э. «Размышление» для саксофона-альта с оркестром
 Вейль К. Мекки-Мессер
 Гаранян Г. Баллада для саксофона-альта с оркестром
 Гершвин Д. Будьте добры. Пусть грянет оркестр. Любимый мой. Я ощущаю ритм
 Гиллеспи Д. Блюз и буги. Ночь в Тунисе
 Дезмонд П. Пьеса па 5/4
 Дунаевский И. Выходной марш из кинофильма «Цирк». Увертюры к кинофильмам «Веселые ребята» и «Дети капитана Гранта»
 Кажлаев М. Концерт для джаза. Полифоническая пьеса
 Карамышев Б. Юмореска «Мой приятель — кларнетист»
 Кентон С. Искусство ритма
 Керн Д. Дым
 Ключарев А. Самба
 Крылатов Е. Мелодия для тромбона с оркестром
 Королев В. Русская плясовая
 Косма Ж. Опавшие листья
 Лукиновский А. Ноктюрн для тромбона с оркестром
 Лундстрем О. Экспромт
 Людвиковский В. Акварель. Новоселье. Прелюд в стиле блюз
 Мажуков А. Облака. Пьеса для четырех тромбонов
 Минх Н. В пути. Наши встречи. Элегия
 Монк Т. Около полуночи
 Миллер Г. Лунная серенада
 Найссоо У. Сюита в трех частях. Две бабы
 Петров А. Я шагаю по Москве
 Партер К. Ночью и днем
 Рычков Б. Каждый грустит по-своему
 Саульский Ю. Баллада. Знакомство с оркестром. Элегия
 Троцюк Б. Вечер в горах. Звуки джаза. Лунния. Новоселье
 Туликов С. Фантазия
 Хагагортян Э. Серенада
 Хромушин О. Пролог
 Цфасман А. Вечер в горах. Звуки джаза. Лунный вечер. Танцующие пальцы
 Эллингтон Д., Тизол Х. Караван. Без свинга нет музыки. В мягких тонах. Гарлем.
 Настроение индиго. Одиночество
 Якушенко И. Партита

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа по подготовке процесса дирижированием эстрадным оркестром является неотъемлемой частью процесса подготовки по направлению 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», помогает практически воплотить приобретенные знания и умения в репетиционный процесс эстрадного оркестра. В системе самостоятельной подготовки будущего руководителя эстрадного коллектива дирижёрской техники принадлежит одно из существенных мест. Она призвана обобщить опыт лучших отечественных и зарубежных мастеров, привить студентам музыкальный вкус, расширить их кругозор, оснастить профессиональными практическими навыками, которые помогут в дальнейшем самостоятельной творческой работе. Рекомендуются обращаться к работам ведущих практиков и педагогов:

1. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста [Текст]: учебное пособие / И. А. Мусин. - М.: Музыка, 2007. - 230 с.
2. Соколов А.П. Практическое руководство любительскими эстрадными и джазовыми

оркестрами [Текст]: метод. рекомендации. / А.П. Соколов. – М.: МГУ, 2004. – 68 с.

3. Романенко В. Учись импровизировать [Текст]: учебное пособие / В. Романенко. – М.: Изд. Смолин К.О., 2003. – 136 с.

4. Мохонок А. Работа над исполнительским ансамблем в эстрадном оркестре. Метод. указания. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 44 с.

6.4. Методические указания для организации самостоятельной работы студентов

Дирижирование учебным эстрадным оркестром является неотъемлемой частью процесса подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», квалификация (степень) выпускника «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель» помогает практически воплотить приобретенные знания и умения в репетиционный процесс эстрадного оркестра. В системе музыкального образования будущего эстрадного исполнителя дирижёрской практике принадлежит одно из существенных мест. Она призвана обобщить опыт лучших отечественных и зарубежных мастеров, привить студентам музыкальный вкус, расширить их кругозор, оснастить профессиональными практическими навыками, которые помогут в дальнейшем самостоятельной творческой работе.

Целью настоящих методических указаний является обеспечение эффективности самостоятельной работы студентов по дирижёрской практике.

Эстрадный оркестр - не только сумма приёмов исполнения оркестровой фактуры, но и в широком смысле слова - интерпретация произведения. Дирижёр через мануальный показ должен уметь раскрыть смысл инструментального произведения, выбрать при исполнении такие тембровые краски, которые соответствовали бы характеру произведения, его мелодическому и ритмическому содержанию. Исполнение джазовых и эстрадных пьес требует не только безусловного знания специфики жанра, но и достаточной дирижёрской подготовки в области джазовой музыки и наличия навыков в работе с эстрадным оркестром.

Задачей методических указаний по изучению курса «Дирижёрская практика» является:

- активизация самостоятельной работы студентов;
- содействие развитию творческого отношения к практической дирижёрской деятельности;
- выработка умений и навыков рациональной работы с оркестром;
- обеспечение контроля за ходом самостоятельной работы студентов по курсу и её результатами;
- управление познавательной деятельностью студентов.

Предмет изучения – проблемы, возникающие при работе с эстрадным оркестром в области ритма, темпа, тембра, динамики, фразировки, артикуляции, исполнительского ансамбля.

В работе с некоторыми жанрами современной музыки для достижения исполнительского ансамбля необходима специальная техническая дирижёрская оснащённость. Без наличия хотя бы минимального набора этих средств невозможно получить нужное звучание для реализации своих творческих идей.

Над каким бы жанром ни шла работа, в нем всегда будет присутствовать изложение музыкального материала (тема) и различные стадии его развития (обновление, подъем, кульминация и т. д.). Способы развития, которые изучались в процессе репетиций на примере свинга в отношении исполнительского ансамбля, следует применять в работе с другими стилями и направлениями. К любой композиции подход должен быть творческим, а не слепым копированием старых клише.

На репетициях детально разбираются и используются различные дирижёрские приемы и особенности работы с некоторыми стилями, в которых возникают проблемы исполнительского ансамбля. Решение творческих задач, возникающих в процессе

работы над исполняемым произведением, вызывает потребность глубокого изучения технических и выразительных возможностей дирижёрского аппарата. Особое внимание следует обратить на возможности инструментов в различных регистрах, а также на характер пассажей, наиболее подходящих и естественных для определённого инструмента. Поэтому предлагаемые указания помогут студентам – будущим руководителям эстрадных оркестров – стать мастером в своей области, работать с коллективом на высоком профессиональном уровне.

Дирижерская практика студентов IV курсов очной формы обучения является ведущей музыкальной дисциплиной в процессе обучения будущих руководителей любительских эстрадных оркестров и ансамблей. В процессе обучения студенты приобретают навыки практического применения полученных знаний по всему комплексу музыкально-теоретических дисциплин специализации, осваивают организационно-педагогические приёмы работы с эстрадным оркестром.

Дирижерская практика позволяет студентам становится руководителем всего музыкально-исполнительского процесса. Он предстаёт перед участниками оркестра музыкантом-исполнителем - интерпретатором произведения; дирижером, управляющим процессом исполнения; педагогом, организующим техническое и художественно-образное освоение произведения; психологом, владеющим аудиторией оркестра, чувствующим и направляющим участие каждого исполнителя в совместной работе.

Безусловно, дирижерская практика в силу ограниченного учебного времени может дать студентам только главные ориентиры их музыкально-педагогической деятельности. Устойчивые навыки работы с оркестром появятся при самостоятельной работе с любительскими коллективами. Однако важно уже с первых шагов репетиционной работы выработать правильный подход к содержанию своей деятельности, получить основы музыкально-педагогической работы с оркестровым коллективом.

Методические указания раскрывают, содержание музыкально-педагогической деятельности студента в процессе дирижерской практики, показывают связь репетиции с её подготовительным и заключительным этапами. На основе типизации наиболее распространенных у студентов репетиционных трудностей выявлены причины их возникновения и определен необходимый уровень музыкальной и педагогической подготовки к практике. Методические указания содержат также примерную тематику учебных занятий по дирижерской практике, включая ее подготовительный и заключительный периоды. Предложенные темы определяют вопросы учебного цикла дирижерской практики, освоить которые необходимо каждому студенту в течение IV курса на ОФО.

В методические указания включены практические задания, которые направлены на более тщательную подготовку в межсессионный период будущих оркестровых репетиций.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=1402>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

8.1. Основная литература

1. Гончарова Е.А., Харсенюк О.Н., Московченко Ж.В.: учебный словарь «Эстрадно-джазовые

термины» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е.А. Гончарова, О.Н. Харсенюк, Ж.В. Московченко; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово: КемГИК, 2023. – 162 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-8154-0678-0

2. Мохонько А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 (071600) «Музыкальное искусство эстрады» / А. Мохонько. Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 178 с. – Текст : непосредственный.

3. Мохонько А. Сага о трубачах. История духовых оркестров Кузбасса : книга очерков / А. П. Мохонько ; науч. ред. Д. С. Шабалин ; рец.: Б. В. Бурмистров, А. М. Кулемзин. - Кемерово : ООО "Фирма ПОЛИГРАФ", 2018. - 372 с. : фот. цв., фот. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-906729-22-4 :

8.2. Дополнительная литература

1. Верменич, Ю. Джаз. История. Стили. Мастера : - 2-е изд., стер. / Ю. Верменич. – СПб.: Изд-во «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 608 с. – Текст : непосредственный.

2 Великие люди джаза / под редакцией К. Мошкова.- Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009. - 736 с.: илл. пер. (мир культуры, истории и философии). – Текст : непосредственный.

3.Гордеев, В.П. Дирижирование джазом : Учебное пособие / В.П. Гордеев. – Москва: МГУКИ. - 2006. - 329 с. – Текст : непосредственный.

4. Дирижирование и дирижерская практика : учебная программа по специальности 071301 "Народное художественное творчество", специализации "Эстрадный оркестр и ансамбль", квалификации "Художественный руководитель музыкально-инструментального коллектива. Преподаватель" / сост. О. Н. Харсенюк ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2007. - 28 с. - Текст : электронный.

3.Мохонько, А. Совершенствование мануальной техники в самоподготовке студентов отделений и кафедр эстрадного искусства // Джаз в контексте современной культуры. Сборник научных трудов по материалам III международной научно-практической конференции (заочной). – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 41-45. – Текст : непосредственный.

4.Фейертаг В.Б. История джазового исполнительства в России : Сборник статей / В.Б. Фейертаг. – СПб: Изд. Торговый Дом «Скифия», 2010. – 304 с. – Текст : непосредственный.

5.Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «музыкальное искусство эстрады» / Ю.Н. Чугунов.- М.: Музыка, 2006. - 168 с., – Текст : непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

1. Ньютон, Ф. Джазовая сцена [Электронный ресурс]: научно-популярная литература / Ф.Ньютон. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. - 224 с.

2. Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www/biblioklub.ru/57275-Dzhazovaja_stsena.html - Загл. с экрана.

3. Сыров В.Н. "Стилевые метаморфозы рока". Режим доступа // <http://www.progressor.net> - вып. №2/10,2/15.

4. Творческая школа «Мастер-класс». Режим доступа // <http://masterclass.ru/>
Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе вуза, содержащей издания по данной дисциплине.

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioklub.ru

- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
- Музыкальный портал о джазе, где можно найти краткую информацию о джазовых исполнителях, прочесть интересные статьи, скачать музыку, название сайта «Jazz-Jazz» - <http://jazz-jazz.ru/>.
- Сайт для профессиональных музыкантов и любителей музыки. В рамках сайта: общение посетителей на форуме, где возможно обсуждение самых широких вопросов. Все материалы выложены на доступные файлообменники «Мейл» и «Народ»: для того, чтобы увидеть ссылки, нужно пройти простую регистрацию. <http://zvukinadezdy.ucoz.ru/>
- Интернет-сайт Игоря Белинского содержит историю возникновения джаза, его стили, направления. Историю и биографии многих выдающихся композиторов и исполнителей, работающих и работавших в этом направлении. Интересную информацию о музыкальных инструментах, которые применяются в исполнении джазовой музыки, подробности звучания, а также, имена исполнителей на этих инструментах. Скачать для себя любые, видео популярных джазовых тем, ноты, как джазовые, так и самые популярные. <http://blog.jazzdixie.com>
- Музыкальная библиотека OrpheusLib. Здесь можно бесплатно скачать книги по музыке, ноты, учебные и методические пособия, а также литературу гуманитарного профиля <http://lib-notes.orpheusmusic.ru/>
- Нотный архив Бориса Тараканова. Весь нотный материал хранится постранично в виде файлов формата TIFF CCIT 4 (одна страница = один TIFF-файл), упакованных популярным архиватором WinZIP. <http://notes.tarakanov.net/>
- Международный культурно-образовательный портал для музыкантов, а также всех, кто интересуется музыкой и ее историей. Сайт построен по энциклопедическому принципу, здесь есть разделы, посвященные истории музыки всех времен и народов, музыковедению, музыкальным жанрам и направлениям. <http://orpheusmusic.ru/>
- Самая большая русскоязычная энциклопедия музыкальных инструментов в сети Интернет. <http://eomi.ws/>
- Сайт содержит биографии звезд джаза, ноты джазовых стандартов, словарь джазовых терминов, вопросы истории джаза, истории музыкальных инструментов. <http://www.jazzpla.net/>
- На сайте обсуждается круг вопросов по специальности «Духовые инструменты», содержит репертуар для духовых инструментов. <http://yuri317.narod.ru/ped/ass/truba.html>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader

- свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)

- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Наличие классов для оркестровых, групповых и индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио-, видеозаписи оркестровых эстрадных и джазовых произведений.
- Стулья, пульта для занятий в оркестровом классе.
- Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающим оборудованием.
- Концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Ансамбль	Прогрессия замедления
Ауфтакт	Подголосок
Акцент	Размер
Аккомпанемент	Ритмизованная отдача
Гармония	Репертуар
Гармоническая педаль	Репетиция
Дирижирование	Ритм
Диксиленд	Саксофон

Джаз	Солист
Звук	Снятие
Затакт	Темп
Импровизация	Тактирование
Имитация	Тембр
Мелодия	Такт
Оркестр	Триольная отдача
Полифония	Фермата
Прогрессия ускорения	Функция