

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля

КОНЦЕРТНЫЙ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ

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», профилю подготовки «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.

Концертный эстрадно-джазовый ансамбль : 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. Е.А.Гончарова. – Кемерово: Кемеровский гос. институт культуры, 2019.- 22 с.- Текст : электронный.

Автор-составитель:

Гончарова Е.А., 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.Цель освоения дисциплины

Целью изучения учебного курса «Ансамбль» является подготовка студентов к практической деятельности в качестве руководителей ансамблей эстрадно- джазового направления.

2.Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Концертный эстрадно-джазовый ансамбль» входит в курсы по выбору к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профилю «Инструменты эстрадного оркестра».

В подготовке студента, наряду с дисциплинами специальности, важную роль играют дисциплины «Дополнительный инструмент», «Импровизация», «Аранжировка», «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Практика исполнительства в оркестре», «Методика преподавания эстрадного ансамбля».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодетельными), учебными ансамблями и с оркестрами.	-основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры.	-передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.	-приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
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. видов сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный работы, профессиональной терминологией	- планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс; - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем; - совершенствовать и развивать собственные	-навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и исполнительских навыки; -оценивать качество собственной исполнительской работы.

ПК-5 Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность, осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.	-Сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.	- формировать концертную программу эстрадно-джазового исполнителя-солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта.	- навыком подбора 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	- 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	- 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	- 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 образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	- Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы - 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	- 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	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 составляет 8 зачетных единиц - 288 часов.

Для студентов очной формы обучения предусмотрено 288 часов контактной работы, в том числе 115 часов (40%) аудиторных занятий проводится в интерактивных формах.

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено 48 часов контактных (аудиторных) занятий, в т.ч. 19,2 часа (40%) проводится в интерактивных формах, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 240 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

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/Практические занятия	Индивидуальные занятия	Интерактивные формы обучения*	СРО
1..	Изучение специфики		36		36		14,4* Сит. анализ	

	ансамблевого исполнительства, композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино».	1					ролевая игра	
2	Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино».	2	36		36		14,4* ролевая игра case-study	
3.	Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях блюз, фанки, свинг джазовая баллада и бибоп.	3	36		36		14,4* case-study игровое проектирование	
4	Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях блюз, фанки, свинг джазовая баллада и бибоп.	4	36		36		14,4* case-study игровое проектирование	
5	Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, фьюжн.	5	36		36		14,4* case-study игровое проектирование	
6	Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства в стилях	6	36		36		14,4* case-study игровое проектирование	

	джаз-рок, фьюжн.							
7	Изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8., с элементами полиметрии, полиритмии.	7	36		36		14,4* case-study игровое проектирование	
8	Изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8., с элементами полиметрии, полиритмии.	8	36		36		14.4* case-study игровое проектирование	
	Всего часов в интерактивной форме:						115* (40%)	
	Итого		288		288			

Заочная форма обучения

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Практические занятия	Индив. занятия	Интерактивные формы обучения*	СРО
1.	Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино».	1	36		6		2.4* Сит. анализ ролевая игра	30
2	Изучение специфики ансамблевого исполнительства, композиций в	2	36		6		2,4* ролевая игра case-study	30

	стилях свинг, диксиленд, «латино».							
3.	Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях блюз, фанки, свинг джазовая баллада и бибоп.	3	36		6		2,4* case-study игровое проектирование	30
4	Совершенствование умений и навыков ансамблевой игры; изучение композиций в стилях блюз, фанки, свинг джазовая баллада и бибоп.	4	36		6		3,2* case-study игровое проектирование	30
5	Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, фьюжн.	5	36		6		2,4* case-study игровое проектирование	30
6	Приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, фьюжн.	6	36		6		1,6* case-study игровое проектирование	30
7	Изучение композиций в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8., с элементами полиметрии, полиритмии.	7	36		6		3,2* case-study игровое проектирование	30
8	Изучение композиций в	8	36		6		3,2* case-study	36

	сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8., с элементами полиметрии, полиритмии.						игровое проектирование	
	Всего часов в интерактивной форме:						19,2*	
	Итого		288		48			240

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	Раздел I. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях свинг, диксиленд, «латино».		
	Изучение композиций в стилях свинг, диксиленд, «латино». Приобретение навыков обыгрывания буквенных условных обозначений в гармонии аккомпанемента, создание басовых линий и использование соответствующей фактуры ударных. Понятие единого игрового времени; триольная трактовка ритма в свинге, восьмые в «латино», штрихи исполнения и характерная стиливая фразировка; специфика манеры исполнения в «свинге», диксиленде, «латино»; раскрытие художественного образа темы и ансамблевого звукового баланса.	В результате изучения раздела дисциплины студент должен: Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры (ПК-1); - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы (ПК-3); - средства выразительности звучания музыкального инструмента (ПК-3); - сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей (ПК-5). Уметь: - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения (ПК-1); - планировать и проводить сольный, ансамблевый, оркестровый репетиционный процесс (ПК-3);	Устный опрос. Исполнение ансамблевой программы; Практические занятия. Контрольный урок-1 семестр, 2 семестр-зачет.

		- 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: -приемами звукоизвлечения,видами артикуляции, интонированием, фразировкой(ПК-1); -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).	
2.	Раздел 2 Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях блюз, фанки, кул.		
	Изучение композиций в стилях блюз, фанки, кул. Приобретение навыков обыгрывания гармонических схем блюзов солистами и принципы аккомпанемента ритм-группы, характерные штриховые особенности звукоизвлечения и манеры исполнения; выразительные возможности ансамблевой игры в данных стилях; особенности гармонического и мелодического языка, особенного блюзового	В результате изучения раздела дисциплины студент должен: Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры (ПК-1); - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы (ПК-3); - средства выразительности звучания музыкального инструмента (ПК-3); -сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей(ПК-5).	Устный опрос. Практические задания. Контрольный урок – 3 семестр, 4 семестр- зачет..

	саунда.	Уметь: -передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения (ПК-1); - 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: -приемами звукоизвлечения,видами артикуляции, интонированием, фразировкой(ПК-1); -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).	
3.	Раздел 3 Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях джазовая баллада, бибоп, соул.		
	Изучение композиций в стилях джазовая баллада и бибоп. Стилиевые особенности баллады в стилях свинг, фанки, соул, специфика фразировки, гармонического языка, драматургии. Специфика звукоизвлечения и манера игры в стиле бибоп, фактура аккомпанемента и его импровизационное варьирование;	В результате изучения раздела дисциплины студент должен: Знать: - основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры (ПК-1); - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы (ПК-3); - средства выразительности звучания музыкального инструмента (ПК-3); -сольный, ансамблевый, оркестровый	Устный опрос. Практические задания. Контрольный урок: 5,6семестры.

	характерная фразировка в построении импровизационных линий.	репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей(ПК-5). Уметь: -передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения (ПК-1); - 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: -приемами звукоизвлечения,видами артикуляции, интонированием, фразировкой(ПК-1); -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).	
	Раздел 4. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, фьюжн; композиции в сложных размерах 5/4, 6/4, 7/4, 8/8, 9/8., с элементами полиметрии, полиритмии.		
	Изучение композиций в стилях джаз-рок, фьюжн. Особенности исполнения этих стилистических направлений, специфики метроритма (остинатные метроритмические	В результате изучения раздела дисциплины студент должен: Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными	Устный опрос. Практические задания. Контрольный урок: 7 семестр. Зачет: 8 семестр.

формулы, риффы, грувы; понимание их значения в развитии композиций). Своеобразие звукоизвлечения и фразировки в исполнении сольных эпизодов, импровизаций, эмоциональной энергетике. Своеобразие саунда музыки данных направлений.	видами фактуры (ПК-1); - методику сольной, ансамблевой и оркестровой репетиционной работы (ПК-3); - средства выразительности звучания музыкального инструмента (ПК-3); - сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области эстрадно-джазового исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей(ПК-5). Уметь: - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения (ПК-1); - выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения (ПК-2); - применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений (ПК-2); - 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: -приемами звукоизвлечения,видами артикуляции, интонированием, фразировкой(ПК-1); -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).	
--	--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.01. «Музыкальное искусство эстрады», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий.

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов. Активные: отчетный концерт, тематический концерт, концерт-посвящение и др.

- инновационные технологии:

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

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

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Своевременным и актуальным должно быть применение в процессе освоения данной дисциплины следующих интерактивных технологий:

- дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровое проектирование;

- case-study(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

- мастер–класс

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/kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

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.

6.2. Примерный репертуар для практических занятий

по курсу «Концертный эстрадно-джазовый ансамбль»

Бейси К.	Танцуй блюз. За окном дождь. Играй блюз
Бонфа Л.	Ласковый дождь. Черный орфей
Брекер Р.	Чистая доска
Бриль И.	Пробуждение. Сегодня и завтра
Вудс Х.	Что может сделать лунный свет
Гаранян Г.	Баллада
Гарланд Дж.	В настроении
Гарнер Э.	Туманно
Гершвин Г.	Леди, будьте добры. Хочу тебя обнять
Гиллеспи Д.	Мантека. Ночь в тунисе
Голсон Б.	Не шепчи. Я вспоминаю Клиффорда. Киллер Джо.
Гудмен Б.	Не скажешь ли ты?
Джобим А.К.	Так бесчувственно. Волна. Девушка из Ипанэмы
Джуффри Дж.	Четыре брата
Кармайл Х.	Звёздная пыль
Карр Л.	Какой медленный блюз. Когда сегодня садится солнце
Кельверт Э.	Ностальгия. Розовая вишня. Одиночество
Кемпферт Б.	Встреча в ночи
Керн Дж.	Дым. Вчера
Манчини Г.	Голубая река. Весенний блюз
Маккой Дж.	Почему ты не делаешь, как надо
Миллер Г.	Серенада лунного света
Мингус Ч.	Композиция
Минх Н.	Элегия.
Нельсон О.	Четыре плюс два
Портер К.	Баллада для трубы. Моё сердце принадлежит ему
	Давай попробуем. Чудак
Рич Б.	Хорошее настроение

Роджерс Р.		Прекрасный мир. Маятник
Сильвер Х.		Мир
Своллоу С.		Леди в мерседесе
Стрейхорн Б.		Садитесь в поезд «А»
Эллингтон Д.		
Уоллер Т.		Жимолость
Уоррен Г.		Колыбельная большого города
Хенди У.		Сент-Луи блюз
Хефти Н.		Туманное утро. Полуночный блюз
Холман Б.		В ритме века
Ширинг Дж.		Колыбельная. Однажды
Эллингтон Д.		Атласная кукла. Настроение «Индиго». Нет джаза без свинга. В сентиментальном настроении
Эллингтон Д.,		Караван
Тизол Х.		
Янг В.		Стелла в свете звёзд.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Одной из основных дисциплин специального цикла кафедры эстрадного оркестра и ансамбля является курс «Ансамбль». Наряду с другими дисциплинами он формирует профессиональные навыки, воспитывает у студентов сознательное отношение к творческой деятельности. Класс ансамбля - один из видов коллективного исполнительства на музыкальных инструментах. Он призван готовить студентов к практической деятельности в качестве руководителей оркестра и ансамбля эстрадно-джазового направления.

Специфика ансамблевой игры - функциональное разделение фактуры произведения на отдельные партии - делает доступным изучение самой разнообразной музыкальной литературы: инструментальной, хоровой, оркестровой, что значительно расширяет художественный кругозор студента, обогащает его исполнительский опыт, развивает навыки в чтении нотного текста.

Исполнение джазовых и эстрадных пьес требует не только безусловного знания специфики жанра, но и достаточной подготовленности в области джазовой инструментовки и наличия навыков в работе над исполнительским ансамблем.

Определение темпа произведения - важный момент в исполнительском искусстве. Верно избранный темп способствует правильной передаче характера музыки, неверный темп в той или иной мере искажает этот характер. Хотя и существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости движения по метроному, темп всегда обусловлен характером музыки исполняемого произведения.

Темповый исполнительский ансамбль определяется согласованностью одновременного исполнения определенного темпа, агогических изменений отдельными музыкантами, группами так и всем ансамблем. Важнейшим требованием на начальном этапе обучения является ясное понимание студентами роли и значения единого темпа в исполняемом произведении.

Следует обратить внимание на момент достижения темпового ансамбля, т.е. точного и одновременного исполнения длительностей, чёткости при агогических изменениях, одновременности звукоизвлечения и прекращения звучания, точного и одновременного исполнения длительностей.

При самостоятельном разучивании партий студентам очень полезно использовать метроном, записывать (на рекордер, секвенсор) собственное исполнение и в последующем его анализировать. Использование для звукозаписи секвенсоров создает великолепную возможность в графическом изображении увидеть темповые погрешности

собственного исполнения. Целесообразно объединение студентами нескольких задач в процессе работы: достижение темпового ансамбля и приобретение навыков чтения нот с листа. Это возможно осуществить посредством знакомства студентов с как можно большим числом произведений.

Полезно прослушивание записей лучших эстрадных и джазовых ансамблей (зарубежных, так и отечественных), обращая внимание на особенности исполнительства, своеобразный саунд коллективов, в понятие которого входит и темповой ансамбль.

Среди компонентов, объединяющих музыкантов в единый стройный ансамбль, метроритму принадлежит одно из главных мест. Он, по существу, выполняет функции дирижера в ансамбле, способствует объединению ансамблистов и их действий в одно целое. Ритмический ансамбль достигается верным прочтением и единообразным исполнением ритмических элементов пьесы, способности исполнителей синхронно воспроизводить изменяющуюся ритмическую палитру произведения.

Высоких результатов при работе над ритмическим ансамблем возможно достигнуть посредством самостоятельных занятий (с использованием метронома), а также консультаций студентов с педагогом по специальности при разучивании партий, соло и импровизаций.

Учебной программой предусмотрено освоение различных стилей современной джазовой и популярной музыки, (отличающихся также и своеобразной ритмикой) но, вместе с тем, студенты могут самостоятельно продолжать работу над освоением других стилей современной джазовой и популярной музыки, используя компьютерные музыкальные программы Band-in-a-Box, JAMMER Pro 5 и др. Данные программы позволяют не только ознакомиться и услышать разнообразные эстрадно-джазовые стили, но и, что весьма важно, увидеть и сопоставить нотный материал с реальным звучанием каждой партии инструментов в режиме play.

Необходимость тщательного изучения студентами стилей современной джазовой и популярной музыки заключается еще и в том, что воспроизведение ритма в каждом из них (при одинаковой нотной записи) имеет свою определенную специфику исполнения. Например: в большинстве направлений «мейнстрима» необходимо обратить особое внимание на воспитание чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями.

Достижение чистоты интонирования является одной из сложных задач исполнительской практики. В извлечении звука на духовом инструменте, а также, частично, на инструментах с нефиксированной высотой звучания (контрабас, безладовая бас-гитара) активно участвует весь исполнительский аппарат: слух, губы, язык, органы дыхания, пальцы. Чистота интонирования во многом зависит от умения музыкантов пользоваться каждым из этих компонентов и всем исполнительским аппаратом.

Существуют факторы, отрицательно влияющие на чистоту интонирования.

Объективные факторы:

1) температурные условия: в холодном помещении инструмент звучит ниже, при повышении температуры - строй повышается. Рекомендуется перед настройкой инструмента адаптировать его к температуре окружающей среды и в процессе игры корректировать строй;

2) довольно часто встречаются производственные дефекты: неточны расчеты соотношения конических и цилиндрических трубок инструментов, не соблюдены диаметры звуковых отверстий и др. Учитывая это, настройка медных инструментов должна производиться не по одному отдельно взятому звуку, а по всему звукоряду, что позволит «выстроить» звуки рабочего диапазона;

3) чрезмерно легкая или тяжелая трость деревянных инструментов - легкая трость понижает, а тяжелая трость, напротив, повышает строй; следовательно задачей студента является выбор соответствующей (средней трости), обеспечивающей необходимое качество строя инструмента;

4) необходимо учитывать акустику помещения. При глухой звучности помещения необходима более громкая игра, что приводит к понижению интонации, при яркой звучности напротив – к повышению.

Ощутимых результатов в чистоте интонирования можно достичь с помощью занятий сольфеджио и постоянного совершенствования музыкантами навыков игры на инструментах. Например, с помощью губного аппарата можно исправить высоту звука инструмента на четверть тона (вверх или вниз).

Корректировку высоты звучания духовых инструментов можно произвести также и механическим способом: изменить длину инструментов, выдвинуть (задвинуть) мундштук и бочонок кларнета, мундштук саксофона, изменить положение головки флейты (выдвинуть или задвинуть) и т.д.

Достижению чистоты интонирования способствует исполнение студентом гамм, арпеджио, аккордов основных гармонических функций, мелодических интервалов, напевных мелодий с ясной ладовой основой в умеренном темпе и спокойной динамикой, а также целевых упражнений из «школы коллективного исполнительства» или других подобных пособий.

Учебно-практические материалы

Описание практического занятия на примере пьесы Д. Эллингтона «Атласная кукла»

Цель: формирование и развитие комплекса умений и навыков ансамблевого исполнительства в стиле «свинг».

Задачи:

- приобретение навыков обыгрывания буквенных условных обозначений в гармонии аккомпанемента;
- создание басовых линий и использование соответствующей фактуры ударных;
- триольная трактовка ритма в свинге;
- раскрытие идейно художественного содержания пьесы.

Ход занятия:

1. Понятие об обогащении гармонической схемы:
расширение гармонической схемы как одно из важнейших средств в работе над созданием рельефной импровизационной линии; условия применения проходящих септаккордов; местонахождение вспомогательного септаккорда; виды вспомогательных септаккордов и условия их употребления; понятие о тритоновой замене.
2. Работа над формированием басовой линии, соответствующей избранному стилю. «Шагающий бас» и основные принципы его формирования.
3. Формирование партии ударных и особенности ее фактуры.
4. Работа с ритм-секцией над триольной трактовкой ритма в стиле свинг.
5. Работа над динамическим, темпо-ритмическим, штриховым и фразировочным ансамблем.
6. Особенности исполнения синкоп в стиле свинг, особенности манеры исполнения; раскрытие характера, художественного образа исполняемой пьесы. Формирование определенного «саунда» произведения.

Задания для самостоятельной работы:

1. Слушать записи коллективов, играющих в стиле свинг (оркестры Д. Эллингтона, К. Бэйси и др.). Анализировать особенности фразировки, ритма, звукоизвлечения.
2. Исполнять пьесу с триольной пульсацией (свингуя).
3. Используя компьютерные музыкальные программы Band-in-a-Box, JAMMER Pro 5 и др. играть пьесу, добиваясь темпо-ритмической четкости исполнения и ощущения «драйва». Сообразно стилю (в соответствии с основной ритмической пульсацией)

исполнять синкопы. На начальном этапе освоения материала целесообразно использовать более медленные темпы.

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://edu2019.kemgik.ru/course/view.php?id=251>

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. Пригодич Е.О. Исполнительство на музыкальном инструменте : практикум. Направление подготовки : 53.03.06 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство". Профиль подготовки : "Музыкальная педагогика". Квалификация выпускника : "Преподаватель". Форма обучения : очная / Е. О. Пригодич ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК, 2021. - 50 с. – Текст : непосредственный - ISBN 978-5-8154-0577-6
3. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 112 с.: - Музыка (знаковая) : непосредственная.
4. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : учебное пособие / И. М. Шабунова . - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 336 с. 4. Майстренко, А. В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество [Текст]: учебное пособие / А. В. Майстренко. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 384 с. – Текст : непосредственный

8.2. Дополнительная литература

1. Верменич, Ю. Т. Джаз: история, стили, мастера : учебное пособие / Верменич Ю. Т. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 608 с.: ил. - (Мир культуры, истории и философии). – Текст : непосредственный.
2. Кинус, Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе : учебное пособие / Ю.Г. Кинус.- Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 188 с. – Текст : непосредственный
2. Майстренко, А. В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество : учебное пособие / А. В. Майстренко. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 384 с. – Текст : непосредственный
3. Мошков, К. Индустрия джаза в Америке : учебное пособие / Мошков К. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 512 с.: ил. - (Мир культуры, истории и философии). – Текст : непосредственный
- 4.. 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»

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.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 индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио-, видеозаписи музыкальных произведений.
- 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. Список ключевых слов

Акомпанемент	Репетиция
Аранжировка	Секвенция
Арпеджио	Синкопа
Артикуляция	Свинг
Бибоп	Тэрнераунд
Грув	Тутти
Джаз	Туше
Дорийский лад	Унисон
Импровизация	Фонограмма
Кул	Фразировка
Метр	Хорэс
Мейнстрим	Хроматизм
Паттерн	Ченнел
Полифония	Штрих