

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«06» 07 2023

Регистрационный № УД-6-04/2/эуч

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
(духовые инструменты и инструменты ритм-группы)

Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Профилизации: инструментальная музыка

2023

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: инструментальная музыка. Регистрационный № 6-05-02-07/23уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е. С. Шиманец, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С.С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент;

В.Н. Ксенц, ведущий мастер сцены Государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь» имени М.Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 29.02.2024);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07. 2023).

СОГЛАСОВАННО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» является важной частью практической подготовки специалистов по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: инструментальная музыка.

Современная практика исполнения эстрадной и джазовой музыки насчитывает большое количество жанровых и стилистических направлений. Это требует от эстрадного исполнителя высокого профессионализма, широкого кругозора, глубоких знаний, умений и навыков, культуры и мастерства.

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» тесно взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Импровизация на специальном инструменте».

Целью учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» является подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих музыкально-исполнительским мастерством ансамблевой игры для профессиональной исполнительской и педагогической деятельности.

Задачи учебной дисциплины являются:

- сформировать специальные навыки ансамблевого исполнительства (слаженность и синхронность звучания);
- развить комплекс музыкальных способностей, необходимых для ансамблевого исполнения (точная интонация, сбалансированная динамика, ощущение ансамблевого ритма, единый темп, умение слушать голоса коллег по ансамблю и т.д.);
- выработать свободное владение джазовой артикуляцией и штриховой культурой различных стилевых направлений;
- научить пониманию художественного замысла автора музыкального произведения и приемам его воплощения при ансамблевом исполнении;
- воспитать чувство ответственности и культуры межличностного взаимодействия в коллективе;
- формирование широкого музыкального и художественного кругозора (посредством работы над репертуаром различной стилистической направленности);
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения.

Процесс подготовки специалистов в области искусства эстрады направлен на освоение студентами в процессе обучения специализированной компетенции СК-8. Обладать знаниями теоретических основ джазовой импровизации и применять их на практике. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения;
- принципы реализации художественного замысла автора;
- формы и жанры полифонической и гамафонна-гармонической музыки различных стилей и направлений академической, джазовой, рок - и поп-музыки для инструментального ансамбля;

- ансамблевый музыкально-педагогический репертуар
- способы использования технических средств выразительности;
- исполнительские средства выразительности в ансамбле;

уметь:

- воплощать принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения на практике;
- реализовывать художественный замысел автора;
- исполнять в ансамбле произведения различных форм и жанров полифонической и гамафонна-гармонической музыки различных стилей и направлений;
- использовать технические средства выразительности;
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- профессионально пользоваться исполнительскими средствами выразительности в ансамбле во время создания интерпретации музыкального произведения;

владеть:

- высоким уровнем исполнения на инструменте;
- навыками совместного музицирования, необходимыми для достижения художественного исполнения в ансамбле;
- навыками игры с микрофоном и звукоснимателем;
- методами самостоятельной работы при изучении произведения;
- навыками чтения нот с листа произведений высокого уровня трудности;
- способностью к художественному осмыслению и интерпретации авторского замысла;
- способностями анализировать исполнение музыкальных произведений и определять эффективные методы работы с ними;
- организаторскими способностями;
- навыками публичных выступлений в ансамбле.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» в дневной форме получения высшего образования всего отведено 282 часа, из них 226 часов аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачеты, экзамены.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» в заочной форме получения высшего образования всего отведено 282 часа, из них 62 часов аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность учебной дисциплины и ее задачи. Методические основы изучения предмета. Сочинения для инструментальных ансамблей в творчестве зарубежных, советских и белорусских композиторов. Выдающиеся эстрадные и джазовые инструментальные ансамбли, их вклад в развитие инструментального исполнительства.

Тема 1. Сущность ансамблевого исполнительства.

Настройка, интонация

Основы совместного музицирования. Пути развития навыков совместного музицирования. Настройка ансамбля. Интонация. Музыкально-слуховые ощущения и навыки самоконтроля. Работа над чистотой интонации. Средства исправления дефектов интонирования.

Тема 2. Классификация ансамблей.

Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо).

Исполнение произведений для данных составов

Классификация ансамблей, их функции и особенности формирования. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо). Свинг и особенности его исполнения.

Тема 3. Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование

Динамика как художественно-выразительное средство звучания инструментов. Понятие о рельефе, фоне, объеме и балансе звучания. Динамика и качество тембровой окраски звука. Связь динамики с другими музыкально-выразительными средствами: гармонией, ритмом, темпом и т. д. Относительный характер исполнения динамических оттенков (разная сила звучания инструментов). Виды динамики. Развитие динамики, сила звука. Взаимосвязь динамики и музыкальной фактуры в процессе исполнительства (ансамблевое исполнение, аккомпанемент).

Тема 4. Штрихи, артикуляция.

Особенности джазовой артикуляции

«Штрих» – как исполнительский прием (способ извлечения, ведения, окончания и соединения звуков). Артикуляция как средство музыкальной выразительности. Для развития артикуляции используются системы слогов, выработанные исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог. Особенности джазовой артикуляции.

Освоение специфических штрихов и артикуляции, характерных для эстрадной и джазовой музыки.

Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа

Чтение нот с листа и его значение. Способы развития навыков чтения нот с листа. Активизация и развитие музыкальных способностей в процессе чтения ансамблевых партий.

Тема 6. Работа над метроритмическими трудностями

Метроритм как один из главных элементов музыки. Формообразующее значение ритма. Понятие «рубато». Сложные и смешанные размеры. Освоение и развитие навыков исполнения джазовых ритмических построений.

Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение и принципы построения

Фразировка как ряд закономерностей выразительного исполнения: смысловое деление произведения на его структурные части (мотив, период, фраза и т. д.), установление цезур, выделение кульминаций, выразительное исполнение каденций. Музыкальная фразировка как одна из самых сложных и привлекательных сторон исполнительского творчества, наиболее полно и ярко раскрывающая индивидуальные черты исполнителей.

Тема 8. Этапы работы над музыкальным произведением

Этап первоначального знакомства с произведением. Детальный музыкально-исполнительский анализ особенностей исполняемого произведения (гармонический, жанрово-стилистический анализ произведения). Работа над основными эпизодами музыкального произведения. Пути решения музыкально-исполнительских задач по созданию музыкального образа. Целостное и законченное исполнительское осуществление замысла произведения, основанное на глубоком и детальном предварительном его изучении.

Исполнение произведений разной стилевой направленности (лирико-балладного характера, би-боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т. д.).

Тема 9. Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля

Проверка уровня подготовки каждого студента для определения степени нагрузки на каждого участника ансамбля. Работа с группами, определение лидера.

*Тема 10. Организация самостоятельной подготовки
и система ежедневных занятий*

Составление перспективного плана самостоятельной подготовки (подготовка программы для выступления на академическом концерте, зачете или экзамене). Выработка системы каждодневных занятий, ее сущность и значение для процесса обучения и совершенствования исполнительского мастерства.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	практические		
Введение	1	1		
Тема 1. Сущность ансамблевого исполнительства. Настройка, интонация	4	4		
Тема 2. Классификация ансамблей. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо). Исполнение произведений для данных составов	20	12	8	Технический зачет
Тема 3. Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование	50	40	10	Технический зачет
Тема 4. Штрихи, артикуляция. Особенности джазовой артикуляции	42	42		
Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа	30	22	8	Технический зачет
Тема 6. Работа над метроритмическими трудностями	30	20	10	Технический зачет
Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение, принципы построения	20	20		
Тема 8. Этапы работы над музыкальным произведением	70	50	20	Технический зачет
Тема 9. Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля	10	10		
Тема 10. Организация самостоятельной подготовки и система ежедневных занятий	5	5		
Всего...	282	226	56	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
	всего	практические
Введение	1	1
Тема 1. Сущность ансамблевого исполнительства. Настройка, интонация	4	1
Тема 2. Классификация ансамблей. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо). Исполнение произведений для данных составов	60	14
Тема 3. Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование	20	4
Тема 4. Штрихи, артикуляция. Особенности джазовой артикуляции	42	4
Тема 5. Развитие навыков чтения нот с листа	30	5
Тема 6. Работа над метроритмическими трудностями	30	5
Тема 7. Фразировка, ее сущность, значение, принципы построения	20	5
Тема 8. Этапы работы над музыкальным произведением	60	10
Тема 9. Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля	10	8
Тема 10. Организация самостоятельной подготовки и система ежедневных занятий	5	5
Всего...	282	62

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Гром, У. М. Школа ігры на беларускіх народных духавых інструментах [Ноты] : вучэбна-метадычны дапаможнік для навучэнцаў этнашкол, сярэднядукацыйных школ з музычным ухілам, школ мастацтваў, ліцэяў і музычных школ, сярэдніх спецыяльных і вуну культуры і мастацтваў, кіраўнікоў і ўдзельнікаў народных мастацкіх калектываў. Ч. 2. Ансамблевае выкананне / У. М. Гром, А. Я. Крамко, І. А. Мангушэў. – Мінск : [б. В.], 2005. – 215, [1] с
2. *Неровная, Т. Е.* Камерный ансамбль в курсе обучения китайских студентов: вопросы истории, методики и современной практики [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособия / сост. Т. Е. Неровная, О. А. Воробьева. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2021 – Часть 1 – 2021. – 92 с. – Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/225473>
3. *Старикова, В.В.* Оркестровая и ансамблевая литература: учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «народное творчество (по направлениям)» / В. В. Старикова. – Минск : БГУКИ, 2021. – 116 с.
4. *Турова, С. В.* Методика репетиционной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Турова. – Владивосток : ДВГИИ, 2020. – 44 с. – Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/198419>
5. *Харсенюк, О. Н.* Импровизация [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Н. Харсенюк ; составитель О. Н. Харсенюк. – Кемерово : КемГИК, 2018. – 56 с. – Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/49325>
6. *Шавеко, Н. В.* Учебно-педагогический репертуар по предмету «Ансамблевое исполнительство» (камерный ансамбль) на начальном этапе обучения. Хрестоматия [Электронный ресурс]: хрестоматия / Н. В. Шавеко ; под редакцией Л. А. Сундаревой. — Челябинск : ЮУрГИИ, 2021 – Выпуск 2. – 2021. – 152 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/201134>
7. *Шиманец, Е. С.* Специнструмент (саксофон тенор) [Ноты] : методические рекомендации и педагогический репертуар : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка). В 2 ч. Ч. 1. Основы исполнительства на тенор-саксофоне / Е. С. Шиманец. – Минск : БГУКИ, 2019. – 135 с. : ил.

Дополнительная

1. *Джаз, рок, фьюжн* [Ноты]: для инструментальных ансамблей / сост. Ю. Н. Чугунов. – Партитура. – М. : Сов. композитор, 1991. – 95, [1] с.