

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Бычкова Н. В.

29.09.2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Кузьминич Т. В.

29.09.2024 г.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
(профилизация: Инструментальная музыка)*

Составитель

Труханович С. П., старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета искусств
протокол № 2 от 11.10.2024 г.

УДК 785(075.8)
ББК 83.315я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 2 от 26.09.2024 г.);

Нижникова А. Б., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 3 от 25.10.2024 г.)

И72 Труханович, С. П. Инструментальный ансамбль : учеб.-метод. комплекс для обучающихся специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады (профилизация: Инструментальная музыка) [Электронный ресурс] / Сост. С. П. Труханович. – Электрон. дан. (0,4 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2025. – 67 с.

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в РУП «Центр цифрового развития» 1182541488
от 06.02.2025 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Инструментальный ансамбль».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-496-9

О Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2025

Введение

«Инструментальный ансамбль» в комплексе учебных дисциплин специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады. Профилизация: Инструментальная музыка занимает одно из ведущих мест в системе подготовки специалиста с высшим музыкальным образованием.

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады. Профилизация: Инструментальная музыка. Учебно-методический документ разработан в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 № 427.

Целью учебно-методического комплекса является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков, а также творческого опыта в области исполнительской деятельности, предусмотренной учебным планом учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 6-05-0215-02-2023 Музыкальное искусство эстрады.

Главными задачами УМК являются:

- обеспечение повышения качества образования в сфере эстрадного искусства;
- определение дидактических средств обучения для реализации образовательных задач, сформулированных в учебной программе по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль»;
- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;
- научно-методическое сопровождение последовательного усвоения студентами практических навыков игры на музыкальных инструментах.

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» ориентирован на оказание помощи преподавателям и студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и

освоении теоретических и практических знаний в области инструментального исполнительства. Разделы, включенные в УМК, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и формирования у студентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с современным уровнем развития эстрадного искусства.

Система организационных форм обучения исполнительскому мастерству включает в себя практические занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности в качестве музыкантов-инструменталистов. Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы.

В теоретическом разделе учебно-методического комплекса описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные понятия о специфике ансамблевого исполнительства на музыкальных инструментах.

В практическом разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены основные положения инструментального исполнительства в различных стилях эстрадной музыки.

Раздел контроля знаний представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя основные положения по контролю знаний студентов, репертуарные программные требования, в том числе, критерии оценки результатов учебной деятельности.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль», список рекомендуемой основной и дополнительной литературы.

Настоящий учебно-методический комплекс основан на УМК, разработанном преподавателем Института современных знаний имени А. М. Широкова Ю. Г. Дмитриевым в 2018 г.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Успешному проведению общих репетиций ансамбля способствует следующая предварительная работа:

- изучение инструментальных партий студентами самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиция с отдельными группами для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и динамики.

Общность замысла и конкретность задач устанавливаются на корректурной репетиции, на которой после проигрывания с листа педагог объясняет исполнительский план данного произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждой группы инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в тутти).

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательно выписанные (пропечатанные) партии, где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, указание темпов.

Одним из важнейших критериев мастерства ансамбля является чистота интонации. Перед началом репетиции каждый студент должен разыграться и настроить свой инструмент.

Очень полезны следующие упражнения:

- проигрывание гамм в унисон и октаву;
- игра трезвучий по хроматизму вверх и вниз до предельного диапазона;
- крещендо и диминуэндо от *PP* до *FF* всем ансамблем.

Значительное внимание на репетициях следует уделять *звукоизвлечению*, от которого зависит качественное и красивое звучание ансамбля в целом.

Большая часть современной джазовой и эстрадной музыки играется более мягким звукоизвлечением, соответствующим слогу «да». Однако не следует забывать, что все начала фраз играютя твердо, слогом «та». Твердая манера звукоизвлечения «та» употребляется также при исполнении произведений с элементами джаз-рока и латиноамериканских ритмов.

Важным разделом работы с ансамблем является контроль над точностью и одновременностью начала и окончания звука – «съём». Часто студенты, стараясь играть точно, отстукивают ритм ногой либо тщательно следят за жестами руководителя, что приводит к эмоциональной и физической скованности.

Следует воспитывать у студентов чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего ансамбля. Одним из дефектов звучания учебных ансамблей является неточное дотягивание длительностей некоторых нот. Следует отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли.

При исполнении произведений раннего свинга длительность звучания, как правило, сокращается. Исключение, естественно, представляют длинные фразы, в которых необходимо тщательно разметить дыхание.

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии – еще один этап работы с учебным ансамблем. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и окончание. Исполнение ее связано с естественной нью-ансировкой, т. е. при движении вверх происходит усиление звучности, при движении вниз – ослабление (если нет специально выставленных противоположных динамических оттенков). Однако фразировка в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности.

Основные из них:

1. *Интерпретация восьмых длительностей.* В отличие от классических норм, каждая четверть трактуется как триоль. Этот способ интерпретации восьмых длительностей используется для придания ощущения свинга, как правило, в пьесах среднего темпа. В балладах и быстрых пьесах фразировка и артикуляция восьмых нот более точная, традиционная. Ровность исполнения восьмых сохраняется в сочинениях, основанных на элементах рока, латиноамериканских ритмах, где такт условно делится на одинаковые восьмые длительности с твердой атакой каждой из них;

2. *Акценты.* Точное и единообразное исполнение всем ансамблем акцентов, встречающихся в партитуре, является неременным условием достижения

верной фразировки. Большую помощь в приобретении студентами навыков правильного произношения, артикуляции акцентов и штрихов оказывает использование системы слогов. Индивидуальное и коллективное проигрывание их или сольфеджирование очень полезны перед исполнением на инструментах;

3. *Синкопирование*. Наиболее типичной ошибкой у студентов является поспешное, раньше времени, исполнение синкопированных нот. Полезны коллективные упражнения на наиболее часто встречающиеся, стандартные виды синкопированных фраз.

Существенным недостатком у студентов является неумение после синкопированных нот точно взять звук, приходящийся на сильную долю. Обычно он берется поспешно, раньше времени. Артикуляция акцентов и синкоп в каждом конкретном случае определяется художественным вкусом, чувством стиля и темпом исполняемого произведения. Кроме общепринятых штрихов, студент за период обучения должен овладеть и более сложными для исполнения, специфическими приемами, такими как – глиссандо, флип, смир или бэнд, специфическим приемом для саксофонов – субтон, шейк, игра с закрытым и открытым раструбом у труб и тромбонов, неопределенные звуки.

Весьма существенным недостатком многих учебных эстрадных ансамблей является преувеличенное форсированное звучание без динамических контрастов. На репетициях следует уделять максимум внимания исполнению всех имеющихся в партитуре динамических оттенков – от мощного форте до нежнейшего пианиссимо. Это обстоятельство становится решающим при аккомпанементе вокалисту или солисту-инструменталисту.

За период обучения в инструментальном ансамбле студент знакомится с музыкой различных стилей и направлений от самых ранних до современных и должен научиться понимать специфику каждого из них.

Одним из главных элементов исполнительского мастерства в современной эстрадной и джазовой музыке является чувство свинга, ощущение постоянной и непрерывной ритмической пульсации, которое возникает в результате несовпадения акцентов мелодической и ритмической линий. Воспитание чувства свин-

га должно вестись комплексно: на уроках по специальности, в классе ансамбля, групповых репетициях, оркестровом классе.

Руководитель ансамбля должен постоянно требовать от студентов правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения.

Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется коллективное прослушивание, анализ и обсуждение записей выдающихся отечественных и зарубежных профессиональных ансамблей.

Для успешной работы инструментального ансамбля большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель формирует репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, соответствует потенциальным возможностям исполнителей.

Источником репертуара служит расшифровка записи и аранжировка наиболее удачных и доступных композиций, записанных на аудио- и видеоносителях в исполнении лучших ансамблей. Умелый подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельной работы.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Произведения в стиле «блюз»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля

Основным ритмическим рисунком в произведениях, написанных в стиле «блюз» является «Shuffle». В его основе лежит триольная пульсация на четвертные длительности с акцентами на первую и последнюю ноты триоли. Эти акценты создают своеобразный пунктирный ритм, который и называют «Shuffle». Соответственно все ноты (так же, как и паузы) с восьмой длительностью исполняются в этой триольной пульсации.

Одной из основных особенностей гармонии стиля «блюз» является так называемый «блюзовый квадрат» – неизменная гармоническая последовательность из двенадцати тактов (иногда количество тактов может меняться). Вся аккордовая последовательность состоит из чередования трех основных функций: «тоники», «субдоминанты» и «доминанты». В блюзе мажорного наклонения все эти функции исполняются малым мажорным септаккордом.

Наиболее часто используемыми звукорядами в стиле «блюз» являются минорная и мажорная пентатоники, блюзовая гамма, миксолидийский лад.

Блюзовая гамма образуется из минорной пентатоники путем добавления к последней пониженной пятой ступени. Образующийся при этом «тритон» является одним из очень характерных для блюза интервалом.

Тема 2. Подбор произведения

Определение стиля, жанра, формы, ритмических, гармонических, мелодических особенностей.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем дает возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом, как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над технически сложными фрагментами

Ритмически точное исполнение партий, отработка слаженного исполнения «tutti», «stop-time».

На этом этапе большое внимание уделяется правильному исполнению ансамблем ритма «Shuffle». Работа над этим может проводиться как сразу со всем ансамблем, так отдельными группами (например, барабанами и бас-гитарой). Не менее важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

Для блюза характерна очень богатая эмоциональная палитра и, как следствие, очень большое разнообразие штриховых и динамических оттенков. Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Изучение особенностей фразировки в стиле «блюз». Подготовка импровизационных соло различных инструментов.

При работе над фразировкой в стиле блюз особое внимание нужно уделить техническим приемам, позволяющим наиболее четко исполнять различные штрихи. Обладая богатой эмоциональной палитрой, блюз изобилует большим количеством глиссандо, трелей, форшлагов. Умение исполнять эти приемы и широкий динамический диапазон, владение характерными звукорядами и уверенное взаимодействие с основной ритмической пульсацией произведения позволят исполнять музыку в этом стиле наиболее соответствующе его характеру.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

2.2. Произведения в стилях «блюз-рок», «ритм-энд-блюз»

Тема 1. Основные особенности изучаемых стилей

Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации.

«Блюз-рок» и «ритм-энд-блюз», являясь дальнейшим развитием стиля «блюз», основываются на тех же особенностях ритмики, гармонии и звуко-
дов.

В ритмической основе этих стилей лежит все тот же «Shuffle» и триольная пульсация. Однако происходит заметное смещение темпов в сторону увеличения. В музыке появляется танцевальная составляющая.

Гармония по-прежнему преимущественно основывается на блюзовом двенадцатитактовом квадрате, однако все чаще эти границы расширяются и появляются произведения, основанные на, например, шестнадцатитактовых оборотах. При этом функционально это по-прежнему основные ступени тональности – «тоника», «субдоминанта» и «доминанта».

В мелодиях и импровизациях все так же используются преимущественно пентатоники (мажорная и минорная), блюзовая гамма и миксолидийский звуко-
ряд.

В сумме с изменившимся тембральным звучанием инструментов, увеличением темпов и появлением танцевального элемента эти стили обрели самостоятельную жизнь и дальнейшее развитие.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Правильное исполнение ритма «Shuffle».

«Блюз-рок» и особенно «ритм-энд-блюз», являясь одновременно основой для танца, особенно требовательны к четкому исполнению ритмических нюансов. А поскольку в основе произведений в этих стилях чаще всего лежит «Shuffle», то особое внимание стоит уделить его исполнению в быстрых темпах. Здесь очень важна предварительная отработка музыкального материала в медленных темпах и только потом постепенное их увеличение.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

Для блюз-рока и ритм-энд-блюза характерна очень богатая эмоциональная палитра и, как следствие, очень большое разнообразие штриховых и динамических оттенков. Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

При работе над фразировкой в стилях «блюз-рок» и «ритм-энд-блюз» особое внимание нужно уделить техническим приемам, позволяющим наиболее четко исполнять различные штрихи. Обладая богатой эмоциональной палитрой, они изобилуют большим количеством глissандо, трелей, форшлагов. Умение исполнять эти приемы и широкий динамический диапазон, владение характерными звукорядами и уверенное взаимодействие с основной ритмической пульсацией произведения позволяют исполнять музыку в этих стилях наиболее соответствующе их характеру.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Так же уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

2.3. Произведения в стиле «рок»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля

Работа над четким исполнением ритмических рисунков и пульсаций.

Несмотря на большое количество различных течений, в основе стиля «рок» лежит очень четкая ритмическая пульсация чаще всего в размере 4/4 и с акцентами на вторую и четвертую доли. Однако, как своеобразная дань блюзовым корням, часто можно услышать произведения в стиле «рок» в размерах 6/8 или 12/8.

Общим для большого количества течений стиля «рок» является активное использование в аккомпанементе интервалов «квинта» и «кварта». Это является причиной характерного для рока резкого, «рычащего» звучания.

С точки зрения гармонии року свойственно использование аккордов простой структуры (трезвучия, реже – септаккорды), и только отдельные течения (прогрессив-рок) могут использовать сложные гармонические структуры.

Палитра звукорядов, характерных для стиля «рок», очень разнообразна: от пентатоник (мажорных и минорных), блюзовой гаммы до гармонического минора и ладов народной музыки (лидийский, дорийский, миксолидийский).

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ни-

ми. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Работа над уверенным звукоизвлечением каждого инструмента.

Ввиду большой значимости в стиле «рок» исполнения в аккомпанементе остинатных ритмических фигур («риффов») особое внимание надо уделить четкому взаимодействию гитары, бас-гитары и барабанов.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop- time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

Для стиля «рок» характерна очень агрессивная, эмоциональная подача. Для реализации этого следует уделить особое внимание на отработку элементов техники, позволяющих исполнять резкую атаку и мягкое легатное звучание, использовать широкий динамический диапазон.

Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

При работе над фразировкой в стиле «рок» особое внимание нужно уделить техническим приемам, позволяющим наиболее четко исполнять различные

штрихи. Обладая богатой эмоциональной, временами агрессивно звучащей палитрой, он изобилует большим количеством глиссандо, трелей, форшлагов. Умение исполнять эти приемы и широкий динамический диапазон, владение характерными звукорядами и уверенное взаимодействие с основной ритмической пульсацией произведения позволят исполнять музыку в этом стиле наиболее соответствующе его характеру.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.4. Произведения в стилях «босса-нова» и «самба»

Тема 1. Основные особенности изучаемых стилей

Изучение особенностей ритмики и фразировки изучаемых стилей.

Традиционные стили латиноамериканской музыки «босса-нова» и «самба» обладают весьма сложной ритмической основой, изобилующей большим количеством синкоп и смещённых акцентов. И хотя большинство произведений в этих стилях написаны в «привычных» размерах (чаще 4/4), высокие темпы («самба»), пульсация на уровне шестнадцатых длительностей, сложные ритмические построения фраз требуют от исполнителя уверенного владения инструментом, а от ансамбля большой концентрации и сыгранности.

В гармонии для данных стилей характерны частые отклонения или модуляции, аккорды имеют сложную структуру, часто используются альтерации их ступеней. Все это создает очень насыщенное многоголосное звучание в аккомпанементе и богатейшую «базу» для мелодии.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Правильное исполнение ритмических рисунков, синкоп.

Ввиду очень сложной ритмики изучаемых стилей рекомендуется уделить особое внимание точному исполнению отдельных музыкальных фрагментов. Сперва нужно добиться их точного исполнения от всех инструментов в отдельности, а затем, начиная с медленного темпа, добиваться слаженного ансамблевого звучания.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

При работе над произведениями в стилях «самба» и «босса-нова» необходимо уделить отдельное внимание точному исполнению стаккато в быстрых темпах («самба») и легато в лирических произведениях для подчеркивания их характера («босса-нова»). Для реализации этого важно начинать работу над музыкальным материалом в медленном темпе, добиваясь точного исполнения, и только потом постепенно увеличивать темп до необходимого.

Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

Для уверенного исполнения мелодий и импровизаций в стилях «самба» и «босса-нова» необходимо, чтобы солисты в ансамбле уверенно владели уменьшенными, целотоновыми звукорядами, ладами народной музыки, диатоническими гаммами. При построении мелодических фраз особое внимание нужно уделить их точному ритмическому исполнению и взаимодействию с аккомпанементом.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.5. Произведения в стиле «свинг»

Тема 1. Основные особенности изучаемых стилей

Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации. Основные принципы исполнения ритма «свинг».

В основе ритмического рисунка «свинг», как и в «Shuffle», лежит триольная пульсация на четвертные длительности с акцентами на первую и последнюю ноты триоли. Также она распространяется и на восьмые паузы.

Однако, в отличие от «Shuffle», где общая пульсация выражается в постоянном звучании «восьмушек» из триоли, в свинге происходит чередование триолей и четвертей. Это создает своеобразное «раскачивание» ритма с «ускорениями» и «замедлениями» в рамках каждого такта. Безусловно, для уверенного исполнения такого рисунка требуется дополнительная работа с коллективом. Нужно добиваться четкого сохранения триольной пульсации, что добивается работой с метрономом.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Правильное исполнение ритма «свинг».

Одним наиболее сложных моментов в стиле «свинг» является правильное триольное звучание. Этому нужно уделить особое внимание в процессе репетиций, добиваясь сперва точного исполнения под метроном партий отдельных инструментов, а затем и в ансамбле.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

Произведения в стиле «свинг» написаны в совершенно разных характерах: от плавных лирических баллад до динамичных танцевальных номеров. Поэтому для их правильного исполнения необходимо уверенное владение всем разнообразием штрихов и большим динамическим диапазоном.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

Для уверенного исполнения мелодий и импровизаций в стиле «свинг» необходимо, чтобы солисты в ансамбле уверенно владели уменьшенными, целотоновыми, хроматическими звукорядами, ладами народной музыки, диатоническими гаммами, арпеджио септаккордов с учетом альтераций их ступеней. При построении мелодических фраз особое внимание нужно уделить их точному ритмическому исполнению и взаимодействию с аккомпанементом.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.6. Произведения в стиле «джаз-рок»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля. Определение характерных ритмических пульсаций.

В основе этого стиля лежит мелодико-гармоническая фактура, характерная для джаза и ритмика свойственная рок-музыке.

Таким образом, в ритмических пульсациях чаще всего присутствуют четверти с акцентами на вторую и четвертую доли в размере 4/4. В результате произведения приобретают динамичное ровное звучание с характерными акцентами.

Однако в гармонии и мелодике стиля царит очень богатое разнообразие, пришедшее из джаза. И если функционально в гармониях стиля «джаз-рок» часто можно найти и блюзовый квадрат, и диатонические последовательности, то

структуры используемых при этом аккордов очень развиты и имеют богатую фактуру. Соответственно, и используемые при этом звукоряды очень разнообразны: от пентатоник и блюзовых гамм до сложных комбинаций модальных звукорядов.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом, как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Выработка четкости исполнения характерных ритмических пульсаций.

Ввиду большой значимости в стиле «джаз-рок» исполнения в аккомпанементе оstinatных ритмических фигур («риффов») особое внимание надо уделить четкому взаимодействию гитары, бас-гитары и барабанов.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

Для стиля «джаз-рок» характерна очень динамичная, эмоциональная подача. Для реализации этого следует уделить особое внимание отработке элементов техники, позволяющих исполнять резкую атаку и мягкое легатное звучание, использовать широкий динамический диапазон.

Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

Если функционально в гармониях стиля «джаз-рок» часто можно найти и блюзовый квадрат, и диатонические последовательности, то структуры используемых при этом аккордов очень развиты и имеют богатую фактуру. Соответственно, и используемые при этом звукоряды очень разнообразны: от пентатоник и блюзовых гамм до сложных комбинаций модальных звукорядов.

Особое внимание при этом уделяется четкому ритмическому взаимодействию с основным аккомпанементом произведения.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют каче-

ственно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.7. Произведения в стиле «фанк»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций.

Фанк прежде всего является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Лари Грэму часто приписывают изобретение «ударной техники игры на бас-гитаре» слэп, который стал отличительным элементом фанка. Гитаристы в фанковых группах играют в ритмичном стиле, часто используя эффект звука wah-wah. «Мертвые» или приглушенные ноты используются в риффах, чтобы усилить ударные элементы.

Поскольку «фанк» является, в первую очередь, музыкой танцевальной, то гармонические обороты в таких произведениях, как правило, очень просты и статичны, часто опираются на основные ступени тональности. Нередко в основе гармонии произведения может лежать блюзовый квадрат.

В мелодике стиля доминируют простые звукоряды (пентатоники, блюзовая гамма). Акцент сделан на ритмическую составляющую мелодии – многочисленные синкопы, оstinatные фигуры очень характерны для «фанка».

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилизованных особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Выработка четкости исполнения характерных ритмических пульсаций.

Основной сложностью в ансамблевом исполнении музыки «фанк» является необходимость сформировать очень точную «пружинящую» ритмическую пульсацию. Зачастую это достигается отдельной работой с барабанами, басгитарой и гитарой. Отдельное внимание при этом уделяется точному исполнению синкоп и оstinatных фигур под метрономом.

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками.

При работе над штрихами в произведениях стиля «фанк» нужно обязательно уделить внимание правильному исполнению техники «слэп» басгитары.

стом. Именно точное ритмическое и штриховое ее исполнение формирует вместе с барабанами строгий пульсирующий ритмический рисунок.

Отдельно, для достижения той же цели, нужно добиться умелого исполнения приглушенных стаккитированных нот гитаристом.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

«Фанк» является, в первую очередь, музыкой танцевальной, и гармонические обороты в таких произведениях, как правило, очень просты и статичны, часто опираются на основные ступени тональности. Нередко в основе гармонии произведения может лежать блюзовый квадрат.

В мелодике стиля доминируют простые звукоряды (пентатоники, блюзовая гамма).

Акцент сделан на ритмическую составляющую мелодии – многочисленные синкопы, оstinатные фигуры очень характерны для «фанка».

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.8. Произведения в стиле «неоклассик-рок»

Тема 1. Основные особенности изучаемых стиля

Определение характерных мелодических и гармонических особенностей.

Основным принципом жанра является воспроизведение фрагментов классической музыки в формате рока. Этот стиль присущ в основном работам сольных гитаристов-виртуозов, подражающих манере классических композиторов, таких как Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Никколо Паганини и др.

В основе стиля «неоклассик-рок» лежит очень четкая ритмическая пульсация чаще всего в размере 4/4 и с акцентами на вторую и четвертую доли. Однако часто можно услышать произведения в этом стиле в размерах 6/8 или 12/8.

В гармонии стиля присутствуют характерные для музыки классицизма обороты, развернутые каденции, обилие уменьшенных септаккордов.

Очень распространёнными звукорядами, помимо диатонических, в «неоклассик-рок» являются гармонический и мелодический миноры, уменьшенные гаммы и арпеджио уменьшенных септаккордов.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом, как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Выработка четкости исполнения характерных ритмических пульсаций.

Ввиду большой значимости в стиле «рок» исполнения в аккомпанементе оstinатных ритмических фигур («риффов») особое внимание надо уделить четкому взаимодействию гитары, бас-гитары и барабанов.

Музыка данного направления изобилует большим количеством сложных технически фрагментов, что требует соответствующей подготовки. Поэтому важно отрабатывать данные фрагменты в медленном темпе под метроном с постепенным увеличением темпа.

Для ансамбля важным моментом является отработка слаженного исполнения «tutti» – фрагментов произведения, исполняемых сразу всеми инструментами ансамбля. На этом же этапе происходит работа над точным исполнением ансамблевых синкоп и остановок («stop-time»).

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легатто, стакатто. Работа над динамическими оттенками.

Для стиля «Неоклассик-рок» характерна очень агрессивная, эмоциональная подача. Для реализации этого следует уделить особое внимание на отработку элементов техники, позволяющих исполнять резкую атаку и мягкое легатное звучание, использовать широкий динамический диапазон.

Поэтому на данном этапе основное внимание уделяется работе над штрихами и динамическими оттенками как отдельных инструментов (особенно солирующих), так и всего ансамбля.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

При работе над фразировкой в стиле «Неоклассик-рок» особое внимание нужно уделить техническим приемам, позволяющим наиболее четко исполнять различные штрихи. Обладая богатой эмоциональной, временами агрессивно звучащей палитрой, он изобилует большим количеством глиссандо, трелей, форшлагов. Умение исполнять эти приемы и широкий динамический диапазон, владение характерными звукорядами и уверенное взаимодействие с основной ритмической пульсацией произведения позволят исполнять музыку в этом стиле наиболее соответствующе его характеру.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.9. Произведения в стиле «би-боп»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций.

«Би-боп» – джазовый стиль, сложившийся в начале – середине 40-х гг. XX в. и характеризующийся быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии. Би-боп сделал революцию в джазе, боперы создавали новые представления о том, что такое музыка. Основателями би-бопа стали: саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч. Этап би-бопа стал значительным смещением акцента в джазе от танцевальной музыки, основанной на мелодии, к менее популярной «музыке для музыкантов», более основанной на ритме. Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на обыгрывании последовательностей аккордов вместо варьирования мелодии.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ними. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом, как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения.

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Выработка четкости исполнения характерных ритмических пульсаций.

«Би-боп» – одно из сложнейших для исполнителя джазовых направлений. Это обусловлено очень сложными гармониями, быстрыми темпами и витиеватыми мелодическими ходами.

В связи с этим особое внимание при работе над произведениями в стиле «би-боп» следует уделить четкому ансамблевому взаимодействию в быстрых темпах, отрабатывая сложные ритмические фрагменты в медленных темпах с последующим их увеличением.

Отдельное внимание стоит уделить свободному владению музыкантами характерными гармониями и звукорядами.

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легатто, стакатто. Работа над динамическими оттенками.

Произведения в стиле «би-боп» чаще всего исполняются в очень быстрых темпах и требуют очень четкой артикуляции при исполнении, что, в свою очередь, требует очень уверенного владения различными штрихами. Особое внимание следует уделить работе со штрихами в произведениях, где основная тема исполняется несколькими инструментами в унисон.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

Особенностью стиля являются развитые импровизации, основанные не на вариациях основной темы, а на обыгрывании гармонии произведения. Это требует от солиста, во-первых, знания характерных гармонических оборотов (II-VI, I-VI-II-V и т.д.), во-вторых – владения характерными звукорядами (мелодический минор, лады народной музыки, увеличенные, уменьшенные, хроматические и смешанные звукоряды, арпеджио). Причем на первоначальном этапе основное внимание уделяется обыгрыванию отдельных аккордов и гармонических оборотов, и только потом всей гармонической последовательности произведения.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

2.10. Произведения в стиле «фьюжн»

Тема 1. Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Изучение мелодических и гармонических особенностей.

Фьюжн – обычно инструментальная музыка, часто со сложными тактовыми размерами, метром, ритмом и удлинёнными композициями, содержащими импровизации. Многие выдающиеся фьюжн-музыканты узнаваемы по высокому уровню техники, сочетающемуся со сложными композициями и музыкальными импровизациями в метрах, редко встречающихся в других западных музыкальных формах.

Композиции в стиле «фьюжн» часто основаны на модальных гармониях и требуют особых знаний и мастерства для импровизации поверх их. Соответственно и используемые звукоряды являются часто либо характерными для джаза народными ладами, мелодическим минором, целотоновой, хроматической или уменьшёнными гаммами, арпеджио и пентатониками либо их комбинациями.

Тема 2. Подбор произведений

Определение формы и стилистических особенностей произведения.

Очень важным моментом в начале работы над произведением является его анализ с точки зрения стилевых особенностей (ритма, гармонии, мелодических и штриховых нюансов) и формы. Это в дальнейшем даст возможность работать над произведением более системно и продуктивно.

Тема 3. Разбор партий инструментов

Разбор партий каждого инструмента, определение сложных фрагментов, динамики и штрихов.

На этом этапе проводится анализ партий отдельных инструментов. Выделяются наиболее сложные фрагменты и определяются способы работы над ни-

ми. Проставляются динамические оттенки и штриховые нюансы с учетом, как конкретной партии, так и всей партитуры.

Тема 4. Работа над сложными фрагментами произведения

Определение и анализ технически сложных фрагментов. Выработка четкости исполнения характерных ритмических пульсаций.

В музыке «фьюжн» зачастую переплетаются элементы джаза, рока, этнической музыки, латиноамериканских стилей и др. Это требует от исполнителей высокого уровня подготовки. Поэтому следует уделять много внимания ритмике, добиваясь четкого взаимодействия барабанов, бас-гитары и гитары, и уверенному владению солистами исполняемым материалом.

Тема 5. Работа над штрихами и динамическими оттенками

Штриховые особенности: точное исполнение легатто, стакатто. Работа над динамическими оттенками.

Произведения в стиле «фьюжн» написаны в совершенно разных характерах: от плавных лирических баллад до динамичных, экспрессивных номеров со сложными ритмами и гармониями. Поэтому для их правильного исполнения необходимо уверенное владение всем разнообразием штрихов и большим динамическим диапазоном.

Тема 6. Работа над элементами фразировки

Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стиля.

Как и в стиле «би-боп» в музыке «фьюжн» упор делается на обыгрывание гармонии произведения, а не основной темы. А поскольку в основе произведения могут лежать сочетания разных стилей, то и фразировка будет приобретать черты, характерные для этих стилей, а также их тесное переплетение.

Тема 7. Подготовка к выступлению

Психологические особенности подготовки к выступлению. «Прогон» программы.

Очень важным элементом подготовки артиста является формирование умения настроиться психологически к предстоящему выступлению. Безусловно, основой успешного исполнения на сцене является уверенное владение музыкальным материалом каждым участником ансамбля, чему способствуют качественно проведенные репетиции. Однако не менее важным будет понимание каждым из участников своей роли в коллективе, воспитание чувства ответственности и творческой атмосферы в ансамбле. Также уверенность в исполнении дает правильно подобранный репертуар – произведения, которые участники ансамбля играют увлеченно и с удовольствием на репетициях, всегда уверенно прозвучат и со сцены.

Безусловно, особое внимание нужно уделить внешней эстетике стиля как в отношении внешнего вида, так и манеры поведения на сцене. Для реализации последнего целесообразно обратить на это внимание на этапе подготовки (репетициях).

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Контроль учебной деятельности студентов

Контроль над работой студентов в инструментальном ансамбле осуществляется в форме сдачи партий своих инструментов на групповых репетициях, а также выступлений на концертах.

Учитывая профессиональный уровень, отношение студента к занятиям (дисциплинированность, чувство ответственности перед коллективом), руководитель оркестрового класса в конце полугодия и учебного года аттестует каждого студента индивидуально.

К концу курса студент должен *уметь*:

- самостоятельно грамотно разбирать произведения и анализировать формы;
- работать над штрихами, звуковым балансом, нюансами, интонацией;
- читать с листа несложные инструментальные партии, транспонировать; выстраивать целесообразную (удобную) аппликатуру произведения; обращать внимание на устойчивость ритма (исключая темповые отклонения);
- выявлять первый-второй план голосоведения;
- настраивать инструмент;
- использовать различные приемы исполнения в ансамбле;
- уделять особое внимание стилю исполняемого произведения;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
- адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации, современной студии звукозаписи;
- профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичных выступлений;

знать:

– принципы организации руководства ансамблем; музыкальную литературу, произведения различных стилей музыки, лучшие образцы отечественной и зарубежной классики, величайшие достижения российского музыкального творчества;

иметь:

- опыт игры в ансамбле;
- навыки чтения с листа;
- опыт публичных выступлений в составе ансамбля.

3.2. Репертуарный сборник

Blues

Johnny Winter – «Rock Me Baby»

Jimmy Hendrix – «Hey Joe»

Lynyrd Skynyrd – «Sweet Home Alabama»

Muddy Waters – «Hoochie Coochie Man»

Eric Clapton

«I Shot The Sheriff»

«Let It Rain»

«Layla»

Сергей Труханович

«Ночной экспресс»

«Автобусы»

«Снежный человек»

Stevie Ray Vaughan

«Mary Had A Little Lamb»

«Lenny»

«Scuttle Buttin»

Rock and roll

Chuck Berry – «Johnny B. Goode»

B.B. King

«The Thrill Is Gone»

«Blues Boys Tune»

Elvis Presley – «Blue Suede Shoes»

The Rolling Stones - «It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)»

Gary Moore

«Walking By Myself»

«The Loner»

Александр Растопчин

«North to Southeast»

«Going Home (Alvin Lee)»

«Iron Twang»

«Just One Night»

«Generation»

The Beatles

«Let It Be»

«Yesterday»

Rock

Виктор Зинчук

«Вуаль Лауры»

«Одинокий в ночи»

«Москва-Дублин»

Виктор Смольский

«Боевое крещение»

«Наговор шести струн»

«Свидетельство»

Yngwie Malmsteen

«Devil In Disguise»

«Toccata e Fuga»

Robben Ford

«Step On It»,

«Tiger Walk»

Larry Carlton

«After The Rain»

«Crazy Mama»

«If I Could I Would»

Eric Johnson

«Manhattan»

«CliffsofDover»

Сергей Труханович

«За облаками»

«Шаровая молния»

«Свислочь в тумане»

«Однажды в среду»

«Иллюзии оптимиста»

Joe Satriani

«San Francisco Blues»

«Always With Me»

«Tears in the Rain»

«Until We Say Goodbye»

«Ten Words»

Steve Vai

«Tender Surrender»

«For the Love of God»

«The Crying Machine»

Jeff Beck

«Cause We've Ended as Lovers»

«Air Blower»

«Suspension»

«O.I.L.»

«Live in the Dark»

Bossa Nova– Samba

SANTANA

«SambaPaTi»

«Europa»

«Full Moon»

Al Di Meola

«Libertango»

«Land Of The Midnight Sun»

Paco De Lucia

«Rio Ancho»

«Almoraima»

Fusion

Дмитрий Малолетов

«Рыцарь гитары»

«Сентябрь»

«Облака»

«Радуга»

«North to Southeast»

Chet Atkins

«Both Sides Now»,

«Folsom Prison Blues»

George Benson

«Give Me the Night»

«TheGhetto»

Сергей Труханович

«И снова утро»

«Дожди любви»

Иван Смирнов

«Страна, где ночует солнце»

«Воспоминание»

Django Reinhardt

«Minor Swing»

«Billets Doux»

Jazz – Swing

John Scofield

«Lay Lady Lay»

«A Go Go»

«Loud Jazz»

John McLaughlin

«New York On My Mind»,

«Right Off Edit»

Allan Holdsworth

«Metal Fatigue Remastered»

«City» Nights Remastered»

Pat Metheny

«Don't Know Why»

«And Then I Knew»

Сергей Антишин

«Перед дождём»

«Ночной полёт»

«Баллада»

«Радуга»

«Звёздный свет»

Егор Дзыгун

«Навстречу весне»

«Письмо Доминику»

«Мечты про Килиманджара»

Joe Pass

«Offbeat»

«Pasta Blues»

Wes Montgomery

«Sunny»

«Caravan»

Jazz Rock - Fusion - Funk

Weather Report

«TeenTown»

«Birdland»

Miles Davis

«Bitches Brew»

«Spanish Key»

Mahavishnu Orchestra

«Meeting of the Spirits»

«Can t Stand Your Funk»

Herbie Hancock

«Watermelon Man»

Guthrie Govan

«Erotic Cakes Full Album»

Scott Henderson

«Sphinx»

«ManicCarpet»

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3.3. Критерии оценки результатов учебной деятельности

Балл	Критерии оценки исполнения музыкальных произведений
«1», «2»	Отсутствие профессиональных навыков, низкий уровень исполнения программы. Непонимание художественных задач, поставленных в произведении.
«3»	Выступление слабого профессионального уровня. Скрамное владение техническими и штриховыми навыками.
«4»	Выступление невысокого профессионального уровня. Недостаточное владение техническими и штриховыми навыками. Неточности в передаче авторского текста. Средняя художественная и эмоциональная сторона выступления.
«5»	Выступление удовлетворительного профессионального уровня. Достаточное владение техническими и штриховыми навыками; не всегда точная передача авторского текста. Недостаточная эмоциональная насыщенность и художественность выступления, некоторые стилистические неточности.
«6»	Выступление достаточно хорошего профессионального уровня. Качественное владение техническими и штриховыми навыками. Авторский текст передан с небольшими неточностями. Недостаточная выразительность исполнения.
«7»	Выступление на хорошем профессиональном уровне. Текст передан точно. Имеются мелкие технические либо художественные погрешности. Стилевая компетентность.
«8»	Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне. Точная передача авторского текста и намерений композитора. Хорошая техническая и штриховая оснащенность, высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения.
«9»	Программа исполнена на высоком профессиональном уровне. Точная передача авторского текста и намерений композитора. Стилиевая грамотность исполнения. Хорошая техническая и штриховая оснащенность, высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения.
«10»	Зрелость и уверенность интерпретации. Яркое исполнительское дарование. Цельность драматургического замысла. Блестящая техническая оснащенность. Виртуозность исполнения.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Программа учебной дисциплины

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Института современных знаний
имени А.М.Широкова

А.Л.Капилов

13.12.2023

Регистрационный № УД-02- 79/уч.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине
для специальности:

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
(профилизация: Инструментальная музыка)

2023 г.

Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы «Инструментальный ансамбль (духовые инструменты и инструменты ритм-группы)» регистрационный номер ТД-С.308/тип. от 10.01.2020 и учебного плана по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады (профилизация: Инструментальная музыка)

СОСТАВИТЕЛЬ:

С.П.Труханович, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 4 от 29.11.2023);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 2 от 13.12.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль» является одной из специальных дисциплин, направленных на формирование основных профессиональных компетенций и подготовку инструменталистов к самостоятельной творческой деятельности, совершенствование технического мастерства, воспитание ансамблевого навыка исполнительства и ряда ценных этических качеств (самодисциплина, чувство личной ответственности, взаимопонимание и коллективизм), расширение музыкального кругозора через ознакомление новых граней творчества выдающихся композиторов и исполнителей, освоение студентами звуковой палитры.

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль» тесно связана с такими учебными дисциплинами и модулями, как «Импровизация на специнструменте», «Оркестровый класс», «Методика работы с ансамблем, оркестром», «Инструментовка и аранжировка», «Джазовое исполнительство».

Цель учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» – подготовка квалифицированных артистов, преподавателей, готовых к творческой, исполнительской, педагогической и просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки.

Задачи учебной дисциплины:

развитие технического мастерства и исполнительских навыков;

формирование широкого музыкального и художественного кругозора (посредством работы над джазовым репертуаром, изучения произведений классической музыки);

изучение творческой стилистики выдающихся ансамблевых коллективов;

освоение технического и методического материала, необходимого для формирования исполнителей, играющих в разных стилях;

стимулирование творческой инициативы в процессе изучения произведений и их ансамблевого исполнения;

В результате изучения учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» студент должен:

знать:

акустические и художественные возможности инструментов в составе ансамбля;

принципы и методы профессионального овладения исполнительской техникой;

методы достижения профессиональных задач;

художественно-образные аспекты исполнения произведения;

жанры, формы и стили академической, джазовой, рок и поп-музыки;

принципы самостоятельной работы над произведением;

особенности организации концертно-исполнительской деятельности (участие в праздничных концертах, фестивалях, конкурсах; сценическая культура исполнителя и преодоление таких негативных качеств, как сценическое волнение, эмоциональная статичность и др.);

уметь:

пользоваться акустическими и художественными возможностями инструмента в составе ансамбля;

достигать сбалансированного звучания в процессе ансамблевого исполнения в соответствии с динамико-акустическими особенностями своего инструмента;

быть «ведущим» и «ведомым» в зависимости от значения партии в том или ином эпизоде произведения;

соблюдать точный метроритм во время работы над инструктивным материалом, учебно-педагогическим или концертным репертуаром, ансамблевыми и оркестровыми партиями;

играть в разных стилях джазовой музыки (свинг, би, блюз, джаз, рок, фьюжн, лайт и т.д.);

бегло читать ноты с листа при исполнении незнакомых музыкальных произведений и оркестровых партий различной степени сложности;

ориентироваться в стилевых направлениях современной музыкальной культуры и исполнять на профессиональном уровне ансамблевую программу из произведений белорусских и зарубежных композиторов разных жанров, форм и стилей;

самостоятельно работать над произведением в процессе создания исполнительской интерпретации;

иметь навыки:

исполнительской техники, блюзовой, роковой, джазовой артикуляции и штриховой культуры;

применения творческой инициативы в использовании разнообразных нюансов и тембров ансамбля;

чтения и обыгрывания гармонической цифровки; целостного восприятия музыкального образа (восприятию не только мелодии, но и гармонии).

Освоение учебной программы «Инструментальный ансамбль» обеспечивает формирование у выпускника следующей специализированной компетенции (СК):

СК-5. Применять в практической деятельности музыкальные и технические приемы инструментального ансамблевого и оркестрового исполнительства в различных жанрово-стилевых направлениях эстрадной музыки.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» отведено всего 540 часов:

для очной (дневной) формы получения общего высшего образования 256 аудиторных часов (практических) занятий и 284 часа самостоятельной работы студента;

для заочной формы получения высшего образования 52 аудиторных часа (практических) занятий и 488 часов самостоятельной работы студента.

Текущая аттестация проводится в форме практических заданий на аудиторных занятиях 2 раза в семестр по темам, определяемым преподавателем.

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность учебной дисциплины и ее задачи. 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. Определение стиля, жанра, формы, ритмических, гармонических, мелодических особенностей ансамблевого исполнительства.

Основные особенности стиля блюз. Изучение особенностей исполнения триольной ритмической пульсации. Принципы исполнения «Shuffle». Прослушивание программы.

Тема 2. Классификация ансамблей. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо)

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

Основные особенности стилей блюз-рок, ритм-энд-блюз. Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации. Штриховые особенности: точное исполнение легато, стаккато. Работа над динамическими оттенками. Краткое знакомство с характерными звукорядами и гармонической структурой стилей блюз-рок, ритм-энд-блюз. Прослушивание программы.

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).

Основные особенности стиля рок. Работа над четким исполнением ритмических рисунков и пульсаций. Прослушивание программы.

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.

Основные особенности стиля джаз-рок. Определение характерных ритмических пульсаций. Определение формы и стилистических особенностей произведений в стилях джаз-рок. Прослушивание программы.

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.

Основные принципы исполнения ритма свинг. Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации. Прослушивание программы.

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.

Основные особенности стилей босса-нова, самба. Определение формы и стилистических особенностей произведений в стилях босса-нова, самба. Прослушивание программы.

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.

Основные особенности стилей фанк, неоклассик-рок. Определение характерных ритмических пульсаций. Определение формы и стилистических особенностей произведений стилей фанк, неоклассик-рок. Прослушивание программы.

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 закон-

ченное исполнительское осуществление замысла произведения, основанное на глубоком и детальном предварительном его изучении. Исполнение произведений разной стилевой направленности.

Основные особенности стилей би-боп, фьюжн. Определение характерных ритмических пульсаций. Определение формы и стилистических особенностей произведений в стиле би-боп, фьюжн. Прослушивание программы.

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.

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 для очной (дневной) формы
получения высшего образования**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество ауди- торных часов					Количество часов СРС	Форма контроля зна- ний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Введение							
1.	Сущность ансамблевого исполни- тельства. Настройка, интонация			32			6	прослушивание
2.	Классификация ансамблей. Осо- бенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо)			32			6	прослушивание
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
3.	Проблемы динамико- акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполне- ние, аккомпанирование			32			52	прослушивание
4.	Штрихи, артикуляция. Особенно- сти джазовой артикуляции			16			16	прослушивание
5.	Развитие навыков чтения нот с ли- ста			16			14	прослушивание
6.	Работа над метроритмическими трудностями			36			14	прослушивание
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
7.	Фразировка, ее сущность, значение и принципы построения			32			10	прослушивание
8.	Этапы работы над музыкальным произведением			20			4	прослушивание
9.	Психолого-педагогические и орга- низационно-методические особен- ности работы с участниками ан- самбля			16			6	устный опрос
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
10	Организация самостоятельной под- готовки. Система ежедневных за- нятий			24			36	устный опрос
	Промежуточная аттестация						12	зачет
ВСЕГО: 540				256			284	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов СРС	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Введение							
1.	Сущность ансамблевого исполнительства. Настройка, интонация			6			74	прослушивание
2.	Классификация ансамблей. Особенности игры в типовых составах (диксиленд, комбо)			2			34	прослушивание
3.	Проблемы динамико-акустического баланса звучания ансамбля. Ансамблевое исполнение, аккомпанирование			4			12	прослушивание
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
4.	Штрихи, артикуляция. Особенности джазовой артикуляции			4			14	прослушивание
5.	Развитие навыков чтения нот с листа			4			14	прослушивание
6.	Работа над метроритмическими трудностями			4			10	прослушивание
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
7.	Фразировка, ее сущность, значение и принципы построения			6			32	прослушивание
8.	Этапы работы над музыкальным произведением			10			40	прослушивание
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
9.	Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля			6			70	устный опрос
10	Организация самостоятельной подготовки. Система ежедневных занятий			6			68	устный опрос
	Промежуточная аттестация						12	зачет
ВСЕГО: 540				52			488	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, А., Сборник специальный. Блюз / А. Алексеева, К. Кремнев. – Ч. I. – М. : «Guitar College», 2006.
2. Бадьянов, А. Б. Хрестоматия джазовых соло для гитары / А. Б. Бадьянов, М. С. Диков. – М. : Музыка, 2000.
3. Горват, И. Основы джазовой импровизации / И. Горват. – Киев : Муз. Украина, 1980.
4. Джонсон, Э. Абсолютная электрогитара / Э. Джонсон. – Нью-Йорк, 1991.
5. Есаков, М., Основы джазовой импровизации / М. Есаков. – М. : ЛО Музфонда СССР, 1994.
6. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке : / Э. Кунин. – М. : Мега-Сервис, 1997.
7. Молотков, В. А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре / В. А. Молотков. – Киев : Муз. Украина, 1983.
8. Петруччи, Дж. Рок-дисциплина / Дж. Петруччи. – Майами, 1996.
9. Уайетт, К. Основы блюзовой гитары / К. Уайетт. – Майами, 2000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баташев, А. Н. Советский джаз / А. Н. Баташев; под ред. и с предисл. А. В. Медведева. – М. : Музыка, 1972.
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза : популярный истор. очерк / Дж. Л. Коллиер. – пер. с англ. – М. : Радуга, 1984.
3. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. – М. : Сов. композитор, 1984.
4. Мальцев, С. О психологии музыкальной импровизации / С. Мальцев. – М. : Музыка, 1991. – (Б-ка музыканта-педагога).
5. Сарджент, У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент. – пер. с англ. – М. : Музыка, 1987.
6. Leigh Powers, Modern improvising // Rock scale soloing. –California, 1980.
7. ForteD. LeadingBritishJazzstilistatGrapellisside. – GuitarPlayer, 1984.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС (д/з)	Задание	Форма вы- полнения	Цель или задача СРС
1	Введение. Сущ- ность ансамблевого исполнительства. Настройка, интона- ция	6/74	Изучение нотного мате- риала, работа над фрагмен- тами изучае- мых произве- дений, анализ аудио и видео примеров ис- полнения произведений	Чтение лите- ратуры по те- ме. Работа с аудио, видео и нотным ма- териалом	Углубление и расширение про- фессиональных знаний и исполни- тельских навыков
2	Классификация ан- самблей. Особенно- сти игры в типовых составах (дикси- ленд, комбо)	6/34	Изучение нотного мате- риала, работа над фрагмен- тами изучае- мых произве- дений, анализ аудио и видео примеров ис- полнения произведений	Чтение лите- ратуры по те- ме. Работа с аудио, видео и нотным ма- териалом	Углубление и расширение про- фессиональных знаний и исполни- тельских навыков
3	Штрихи, артикуля- ция. Особенности джазовой артикуля- ции	52/12	Изучение нотного мате- риала, работа над фрагмен- тами изучае- мых произве- дений, анализ аудио и видео примеров ис- полнения произведений	Чтение лите- ратуры по те- ме. Работа с аудио, видео и нотным ма- териалом	Углубление и расширение про- фессиональных знаний и исполни- тельских навыков
4	Штрихи, артикуля- ция. Особенности джазовой артикуля- ции	16/14	Изучение нотного мате- риала, работа над фрагмен- тами изучае- мых произве-	Чтение лите- ратуры по те- ме. Работа с аудио, видео и нотным ма-	Углубление и расширение про- фессиональных знаний и исполни- тельских навыков

			дений, анализ аудио и видео примеров исполнения произведений	териалом	
5	Развитие навыков чтения нот с листа	14/14	Изучение нотного материала, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио и видео примеров исполнения произведений	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
6	Работа над метроритмическими трудностями	14/10	Изучение нотного материала, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио и видео примеров исполнения произведений	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
7	Фразировка, ее сущность, значение и принципы построения	10/32	Изучение нотного материала, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио и видео примеров исполнения произведений	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
8	Этапы работы над музыкальным произведением	4/40	Изучение нотного материала, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио и видео примеров исполнения	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков

			произведений		
9	Психолого-педагогические и организационно-методические особенности работы с участниками ансамбля	6/70	Чтение литературы по теме	Чтение литературы по теме.	Углубление и расширение профессиональных знаний
10	Организация самостоятельной подготовки. Система ежедневных занятий	36/68	Чтение литературы по теме	Чтение литературы по теме.	Углубление и расширение профессиональных знаний
ИТОГО		164/368			

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Приступая к работе над музыкальным произведением, участникам ансамбля необходимо осознать его идейно-художественное содержание, ознакомиться с формой сочинения, понять основное направление музыкальной мысли, выявить кульминации в частях, фразах. Выразительное воплощение музыкального образа возможно лишь при условии технически совершенного исполнения, являющегося результатом тщательной, скрупулезной работы над отделкой штрихов, чистотой фразировки, ансамблевой слаженностью, характером звучания. В соответствии с этим, работу над произведением целесообразно подразделять на отдельные небольшие звенья.

Работая над ансамблевой слаженностью и, в особенности над ритмически сложными фрагментами, необходимо разучивать произведение в медленном темпе. Только тогда будут выявлены и устранены различные неточности, отработаны и закреплены основные элементы исполнительского замысла. Непременным условием успешной работы ансамблевого коллектива является тщательно выученная каждым участником ансамбля партия. Необходимо уделять внимание выработке приемов показа вступления, снятия звучности, ускорений либо замедлений темпов и т. д.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» являются:

- устный опрос;
- прослушивание.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) ¹

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ на 20__/20__ учебный год

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры художественного творчества и продюсерства (протокол № от . .20 г.)

Заведующий кафедрой

(степень, звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

(степень, звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

4.2. Основная литература

Данный материал составлен на основе учебно-методического комплекса «Инструментальный ансамбль», разработанный Дмитриевым Юрием Геннадьевичем:

Дмитриев, Ю. Г. Инструментальный ансамбль : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Ю. Г. Дмитриев. – Электрон. дан. (0,5 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2018. – 68 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

1. Алексеева, А. Сборник специальный. Блюз. Ч. I / А. Алексеева, К. Кремнев. – М. : «Guitar College», 1997.

2. Бадьянов, А. Б. Хрестоматия джазовых соло для гитары / А. Б. Бадьянов, М. С. Диков. – М. : Музыка, 1995. – 70 с.

3. Гитара от блюза до джаз-рока : [Для гитары соло и анс. гитар]: попул. джазовые пьесы / Ред.-сост. Ю. В. Дмитриевский, С. Н. Колесник, В. Манилов. – Киев : Муз. Украина, 1986. – 96 с.

4. Горват, И. Основы джазовой интерпретации / пер. с словац. Л. Лирниченко; спец. ред., предисл. и словарь В. Симоненко. – Киев : Муз. Украина, 1980. – 120 с.

5. Джонсон, Э. Абсолютная электрогитара / Э. Джонсон. – Нью-Йорк, 1991.

6. Конен, В. Блюзы и XX век. – М. : Музыка, 1980. – 81 с.

7. Молотков, В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре [Ноты] / В. Молотков. – Минск : Шабатура Д. М., 2013. – 111 с.

8. Уайт, К. Основы блюзовой гитары / К. Уайт. – М., 2000.

9. Powers, L. Guitar – Modern Improvising 1 – Rock Scale Soloing. / L. Powers. – California : Generic, 1981.

10. Forte D. Leading British Jazz stilist at Grapellis side / D. Forte // Guitar Player, 1984.

4.3. Дополнительная литература

1. Володин А. В. Электронные музыкальные инструменты / А. А. Володин. – М. : Энергия, 1970. – 145 с.
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер. – М. : Радуга, 1984. – 389 с.
3. Конен, В. Пути американской музыки: Очерки по истории музыкальной культуры США / В. Конен. – М. : Сов. композитор, 1977. – 446 с.
4. Конен В. Рождение джаза/ В. Конен. – М. : Сов. композитор, 1984. – 311 с.
5. Сарджент, У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.
6. Феофанов, О. Рок-музыка вчера и сегодня : очерк / О. Феофанов. – М. : Дет. лит., 1978. – 158 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	9
2.1. Произведения в стиле «блюз».....	9
2.2. Произведения в стилях «блюз-рок», «ритм-энд-блюз»	12
2.3. Произведения в стиле «рок»	15
2.4. Произведения в стилях «босса-нова» и «самба».....	18
2.5. Произведения в стиле «свинг».....	21
2.6. Произведения в стиле «джаз-рок»	23
2.7. Произведения в стиле «фанк».....	26
2.8. Произведения в стиле «неоклассик-рок»	29
2.9. Произведения в стиле «би-боп».....	32
2.10. Произведения в стиле «фьюжн»	35
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	38
3.1. Контроль учебной деятельности студентов	38
3.2. Репертуарный сборник.....	39
3.3. Критерии оценки результатов учебной деятельности	47
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	48
4.1. Учебная программа	48
4.2. Основная литература.....	64
4.3. Дополнительная литература	64

Учебное электронное издание

Составитель
Труханович Сергей Петрович

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
(профилизация: Инструментальная музыка)*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 20.06.2025.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,4 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-496-9

9 789855 474969