

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

«Инструменты эстрадного оркестра»

Программа учебного предмета

«Ансамбль/Оркестр»

Для учащихся 1-7 классов, в возрасте от 6,5 лет

и 1-5 классов в возрасте от 10 лет

Срок реализации 3/5/7 и 3/4/5 лет.

Составитель Роман Валентинович Пыжов, заместитель директора;
Примерный репертуарный список и список рекомендуемой литературы
составил Борис Дмитриевич Кузнецов, преподаватель.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список рекомендуемой нотной литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Эстрадно-джазовое искусство является одной из значительных областей музыкальной культуры и занимает важное место в музыкальном образовании. Программа учебного предмета «Ансамбль/Оркестр» разработана ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского» (далее – Школа) на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерством культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Ансамбль/Оркестр» направлен на знакомство учащихся с первичными знаниями, умениями и навыками игры на инструменте в коллективе, получение ими музыкального образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся.

Обучение игре на инструменте включает в себя музыкальную грамотность, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

Ансамбль и оркестр использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности, воспитывает культуру ансамблевого музицирования.

За время обучения ансамблю/ оркестру у учащихся должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, позволяющий ученикам демонстрировать единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе музыкальных произведений для различных составов ансамблей,

способствующих формированию способности к сотворческому исполнительству.

Предмет воспитывает навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого и оркестрового исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения, умения слушать друг друга, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы для детей, поступивших в Школу в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3/5/7 лет, для детей, поступивших в возрасте 10 до 12 лет – 3/4/5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Таблица 1. Срок обучения – 3/5/7 лет

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени							Всего часов (срок обучения)		
	1	2	3	4	5	6	7	3	5	7
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	3	5	7
Количество недель	32	33	33	33	33	33	33	98	164	230
Аудиторные занятия	32	33	33	66	66	66	66	98	230	362
Самостоятельная работа	32	33	33	33	33	33	33	98	230	362
Максимальная учебная нагрузка	64	66	66	99	99	99	99	196	460	724

Таблица 2. Срок обучения 3/4/5 лет

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени					Всего часов (срок обучения)		
Годы обучения	1	2	3	4	5	3	4	5
Количество недель	33	33	33	33	33	99	132	165
Аудиторные занятия	33	33	33	33	33	165	231	297
Самостоятельная работа	33	33	33	33	33	165	231	297
Максимальная учебная нагрузка	66	66	66	66	66	330	462	594

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в малых (до 10 человек) и больших (более 10 человек) группах, в зависимости от уровня контингента и поставленных творческих задач. По учебному предмету «Ансамбль/Оркестр» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений, обучающегося с преподавателями.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков ансамблевого и оркестрового исполнительства.

Задачи:

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие,
- умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле или оркестре;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

необходимых для ансамблевого музицирования;

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле или оркестре), артистизма и музыкальности;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле или оркестре;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого или оркестрового музицирования;
- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями эстрадно-джазовой музыки.
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса.

Методы обучения

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения, неразрывно связанный с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приёмов);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях джазовой культуры игры в ансамбле и оркестре.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета «Ансамбль/Оркестр», укомплектовываются микшерными пультами, активными акустическими системами на подставках, ударными установками и комбо усилителями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета включают: продолжительность учебных занятий (в неделях), количество часов на аудиторные занятия (в неделю), общее количество часов на аудиторные занятия.

Таблица 3. Срок обучения 3/5/7 лет

	Распределение по годам обучения						
Классы	1	2	3	4	5	6	7
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	2	2	2	2
Количество часов на аудиторные занятия по образовательному уровню	98			66		66	
Общее количество часов на аудиторные занятия	230						

Таблица 4. Срок обучения 3/4/5 лет

Классы	Распределение по годам обучения				
	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	2	2	2	2
Количество часов на аудиторные занятия по образовательному уровню	165			66	66
Общее количество часов на аудиторные занятия	297				

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ансамбль/Оркестр», распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Годовые требования по классам

Программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому

ученику. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.

Учебный материал распределяется по степени сложности, в зависимости от состава участников ансамбля/оркестра.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Произведения 1 степени сложности

Произведения для эстрадно-джазового оркестра:

D. Ellington. «C Jam Blues»
A. Rone. «Road to Kenia»
Jim Tomas. «Rockin' Robin»
B. Hackett. «Little Brown Jug»
F.W. Weachum. «The American Patrol»
H. Howkins, W. Johnson, J. Dash. «Tuxedo Junction»
Henry Mancini. «Peter Gun»
C. Basie. «Easy Swing»

Произведения для солиста в сопровождении эстрадно-джазового оркестра:

Jimmy Forest. «Night Train»
Б. Кузнецов. «Mexican Shuffle»
Duke Ellington & Billy Strayhorn. «Satin Doll 2»
Б.Кузнецов. «Katerina»
Louis Vega. Mambo №5

Произведения для вокала в сопровождении эстрадно-джазового оркестра:

Irving Berlin. «Cheek to Cheek»
Jim McHugh. «On The Sunny Side of the Street»
Arranged by Sammy Nestico. «Sweet Georgia Brown»

Произведения 2 степени сложности

Произведения для эстрадно-джазового оркестра:

J. Garland. «In The Mood»
Josef Zawinul. «Birdland»

J. Tizol. «Caravan»
Tradition. «Pennsylvania 6-5000»
Count Basie. «One O'clock Jump»
Neal Hefti. Theme from «The Odd Couple»
C. Basie. «The Best Of Basie»
Count Basie & Harry Edison. «Jive at Five»

Произведения для солиста в сопровождении эстрадно-джазового оркестра:

Herbie Hancock. «Chameleon»
Herbie Hancock. «Cantaloupes Islands»
Б. Кузнецов. «Teen-agers Band»
Dizzi Gillespie. «Night in Tunisia»
I. S. Bach. «Aria»

Произведения для вокала в сопровождении эстрадно-джазового оркестра:

Duke Ellington. «Imagine My Frustration»(Voc.)
Roy Bourke. «I'm Beginning to See the Light»
Vernon Duke. «It Don't Mtan a Thing»
G. Gershwin. «Why Don't You Do Right»

Произведения 3 степени сложности

Произведения для эстрадно-джазового ансамбля:

Русская народная. «Song of The Volga Boatman»
Gershwin 100. Попурри Б.Кузнецов
Harry Warren. «Chattanooga Choo-Choo»
G. Gershwin. «I Got Rhythm»
Stevie Wonder. «Sir Duke»
John «Dizzy» Gillespie & Kenny Clarke. «Salt Peanuts»
Sammy Cahn, Axel Stordahl, Paul Weston. «Day by Day»
Alan Lerner & Frederick Loewe. «On The Street Where You Live»
Charlie Parker. «Yardbird Suite»

**Произведения для солиста в сопровождении эстрадно-джазового
оркестра:**

Louis Prima. «Sing, Sing, Sing»

El Jero. «Boogie Down»

Jimmy Guffre. «Four Brothers»

Jaco Pastorius. «CHICKEN»

Stevie Wonder. «Superstition»

Charlie Parker. «Now's The Time»

Kenny Barron. «Trinidad, Hello»

Don Grusin. «Cat walk»

Michael Abene. «Fox Hunt»

Произведения для вокала в сопровождении эстрадно-джазового оркестра:

G. Gershwin. «Slap That Bass»

Gerald Marks. «All of Me»

Dennis & Brent. «Angel Eyes»

As recorded Michael Buble. «Feeling Good»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

За время обучения в ансамбле/оркестре у учащихся должен быть сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно:

Знания и умения, полученные учащимися на ансамбле или оркестре, необходимые выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в профессиональных учебных заведениях.

Выступление ансамбля или оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель ансамбля выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, соблюдение дисциплины.

Реализация программы обеспечивает:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности музыкальных инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров классической и джазовой музыки;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений разных жанров и форм;
- навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владения различными видами техники исполнительства, использования художественно оправданных технических приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Ансамбль/Оркестр» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль/Оркестр» по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

Критерии оценки

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по балльной шкале:

Таблица 5

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Работа руководителя ансамбля/оркестра распределяется по следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с ансамблем или оркестром (в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.

Работа ансамбля или оркестра в течение учебного года ведется по заранее намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество выступлений ансамбля или оркестра. При этом учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в ансамбле учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися навыков ансамблевой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

В репертуар ансамбля или оркестра необходимо включать произведения различных жанров и форм эстрадно-джазовой музыки.

Представленные в репертуарном списке произведения для ансамбля (оригинальные и переложения) делятся на степени трудности, в зависимости от уровня контингента ансамбля или оркестра.

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель ансамбля или оркестра может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того состава ансамбля или оркестра, который имеется в школе.

Целесообразно участие в детском ансамбле педагогов ансамблевого отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников.

В течение года руководитель ансамбля или оркестра должен подготовить с коллективом 4 - 6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений целесообразна организация

разучивания партий с помощью педагогов ансамблевого или оркестрового отдела.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. Соболев. «Басовая линия, аккомпанемент»
2. И. Гриль. «Практический курс импровизации»
3. К. Олеников. «Аранжировка»
4. А. Рогачев «Системный курс гармонии джаза»
5. Ю. Чугунов «Гармония в джазе»
6. С. Sherr. «Improviser's bass method»
7. С. Sherr. «Foundation exercises for bass»
8. С. Sherr & М. Johnson. «Concepts for bass soloing»
9. Ф. Симандл. «Школа игры на контрабасе»
10. Е. Fuqua. «Walking bassics»
11. R. Carter. «Building jazz bass lines»
12. А. Осейчук Школа джазовой импровизации для саксофона.
13. Ж. Ильмер Джазовая импровизация для саксофона
14. S. Rascher. «Top tones for the saxophone»
15. D. Baker. «How to play bebop», части I, II.
16. D. Baker. «Jazz pedagogy»
17. D. Baker. «arranging and composing for jazz ensemble»
18. M. Levine. «The jazz theory book»
19. M. Levine. «The jazz piano book»
20. D. Berkman. The jazz harmony book
21. D. Liebman. «Developing a personal saxophone sound»
22. W. Escoffery. «A practical method of playing changes»
23. L. Bellson. «Modern reading text in 4/4»
24. G. Russell. «Lydian chromatic concept of tonal organization»
25. J. Bergonzi. «Inside improvisation series»