

ПРИЛОЖЕНИЕ

*К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА "ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ" (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5
ЛЕТ И 8 ЛЕТ) НА 2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02. АНСАМБЛЬ

г. Нижневартовск, 2024 г.

Разработчик: Шадрин Н.Н., преподаватель высшей квалификационной категории по классу духовых инструментов МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2»

Рецензент: Маркова И.П., заместитель директора по учебно – воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного процесса «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по составу ансамблей, как учебных, так и профессиональных.

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные ансамбли духовых и ударных инструментов широко распространяются в школьной учебной практике. Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности.

Данная программа разработана для ансамбля духовых и ударных инструментов.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

Реализация данной программы осуществляется с 4 по 8 классы по образовательным программам со сроком обучения 8 лет и со 2 по 5 классы по образовательным программам со сроком обучения 5 лет.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»

Таблица 1

Срок обучения - 8 (9) лет

Класс	с 4 по 8 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах	330
Количество часов на аудиторные занятия	165
Количество часов на внеаудиторные занятия	165

Таблица 2

Срок обучения - 5 (6) лет

Класс	со 2 по 5 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах	264
Количество часов на аудиторные занятия	132
Количество часов на внеаудиторные занятия	132

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения.

4. Формы проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Продолжительность урока – 40 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- Развитие музыкальных творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области ансамблевого исполнительства.

Задачи:

- Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле.
- Формирование обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимы для ансамблевого музицирования;
- Расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром;
- Решение коммуникативных задач (совместное творчество, обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- Развитие чувства ансамбля (чувство партнерства при игре в ансамбле, артистизма и музыкальности);
- Обучение навыкам самостоятельной работы, а так же навыкам чтения с листа в ансамбле;
- Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
- Формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса духовика, солиста камерного ансамбля.

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.

6. Обоснование структуры учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:

- возраста учащихся;
- индивидуальных способностей учащихся;
- от состава ансамбля;
- от количества участников ансамбля.

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала с подобным, либо - ранее играным, прослушанным);

- наглядный (показ, демонстрация специфики исполнительских приемов и способов звукоизвлечения на примере отдельных фрагментов, отдельных частей и всего произведения; показ исполнения характерных метроритмических приемов, особенностей жанрового и стилистического исполнения, взаимоотношения данной партии с другими);

- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с делением целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;

- получение наглядного слухового музыкально-игрового опыта на основе прослушивания записей выдающихся исполнителей, посещение концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, в том числе, эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития учащихся и восприятия того качества исполнения, к которому нужно стремиться;

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, его работоспособности и уровня его развития.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь площадь не менее 12 кв.м. (при составе 2 человека), а по возможности и больше, звукоизоляцию, классы должны быть оснащены звуковоспроизводящей аппаратурой, усилителями. Для полноценной работы класса ансамбля необходимы инструменты:

ударная установка, набор различных духовых инструментов, современная звукозаписывающая аппаратура для записи репетиций, акустическое фортепиано/рояль, синтезатор, контрабас, бас-гитара, электро- и акустическая гитара (гитары), набор инструментов перкуссии, микрофоны и др. По возможностям учебного заведения желательно иметь отдельные репетиционные классы для занятий учащихся между общими репетициями.

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания настройки и ремонта музыкальных инструментов.

II. Содержание учебного предмета

Важной составляющей современного музыкального образования, неотъемлемым звеном в процессе формирования музыкально-эстетических представлений у обучающихся является обучение музицированию, в частности, такой его форме, как инструментальный ансамбль.

Учебный предмет «Ансамбль» призван не только совершенствовать профессиональное мастерство юных музыкантов, но и формировать их личность, характер, идеалы. В классе инструментального ансамбля партнёры объединяют свои усилия и воплощают общий для всех замысел. Согласование своих желаний с желаниями других людей – вот первооснова музыкального содружества! Ведь музыка – это, прежде всего, форма человеческого общения! Участник любого музыкального ансамбля должен развить в себе способность понять и разделить чувства партнёра и даже предугадать возможные импровизационные нюансы.

Игра в инструментальном ансамбле - самый простой способ приобщения обучающихся к атмосфере камерного музицирования, предоставляющий возможность знакомства с музыкой других жанров. «Камерная музыка, - по словам А. Бородина – представляет одно из самых могущественных средств для развития музыкального вкуса и понимания».

Работа в классе инструментального ансамбля имеет большое воспитательное значение.

Здесь укрепляется чувство товарищества, коллективной ответственности за общее дело, создается творческая атмосфера в совместной работе.

Детям нравится коллективное творчество, у них пробуждается больший интерес к инструменту, к познанию чего-то нового, неизведанного. Развитию творческой инициативы участников ансамбля в огромной мере способствуют встречи с друзьями и доверительные беседы на языке музыки. Ансамблевое музицирование не только расширяет кругозор исполнителей, но и рождает тёплые чувства совместного переживания.

Обучающиеся, владеющие навыками коллективного музицирования, легче адаптируются в среде сверстников, выделяются своими умениями в среде одноклассников в общеобразовательной школе, являются, по сути, пропагандистами музыкального искусства.

Поскольку дополнительная предпрофессиональная учебная программа «Ансамбль» наряду с профессионально ориентированными детьми предусматривает приобщение к музыкальному искусству также детей, не планирующих продолжение профессионального музыкального образования, отличительной особенностью данной программы является включение в нее популярной эстрадной музыки, музыки из кинофильмов, джазовых произведений, музыкальных произведений композиторов народов Севера, а также бытового фольклора и творчества финно-угорских народов.

В дополнительном предпрофессиональном образовании детей обучение ансамблевому музицированию - это средство развития познавательной мотивации, индивидуальных способностей обучающегося в процессе совместной добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми, его стремления к самостоятельной деятельности и самообразованию; возможность активного общения, профессионального самоопределения обучающегося и создания социокультурной среды общения, что согласно «Концепции модернизации российского образования» является актуальным в современной педагогике.

Знания в классе ансамбля должны способствовать развитию у учащихся ритмического, мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, развитию творческих навыков и, главное прививать интерес и любовь к музыке и своему инструменту, а также способствовать формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности.

Занятия учеников ансамблем в классе преподавателя по инструменту имеют следующие преимущества.

Во-первых, занятия в ансамбле являются продолжением работы в основном классе и помогают решать с учеником одни и те же задачи учебного процесса, поднимая исполнительский уровень по обоим предметам.

Во-вторых, проблема контроля за посещаемостью класса ансамбля, качества выучивания партий сводится к минимуму из-за регулярного общения преподавателя с учениками.

В-третьих, систематическая работа педагога с учениками своего класса в ансамбле с первых лет обучения и до выпускного класса позволяет создать в школе сплоченный музыкальный коллектив со своими исполнительскими традициями.

В-четвертых, такой детский музыкальный коллектив более мобилен в концертной деятельности класса и школы, так как имеет в репертуаре произведения разной степени сложности и разнообразные по содержанию. Ученики класса в любое время могут объединяться для выступлений в разные группы, начиная с дуэтов, где старший, более опытный ученик всегда поддержит на концерте младшего.

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Ансамбль» на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения – 8 лет

Распределение по годам обучения									
Класс	1	2	3	4	5	6	7	8	
Продолжительность учебных занятий (в нед.)	-	-	-	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	165								
Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по годам	-	-	-	33	33	33	33	33	33

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	165								
Максимальное количество часов занятий в неделю	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Общее максимальное количество часов по годам	-	-	-	66	66	66	66	66	66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	330								

Срок обучения – 5 лет

Класс	Распределение по годам обучения				
	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	-	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	-	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	132				
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия в неделю	-	1	1	1	1
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	132				
Максимальное количество часов на занятия в неделю	-	2	2	2	2
Общее максимальное количество часов по годам	-	264	264	264	264

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Требование по годам обучения

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнении требуются определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие как:

- Сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества, ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.
- Навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Содержание 1-го года обучения

Звук. Дыхание.

- Передача мелодической линии от одного голоса к другому.
- Умение показать вступление кивком головы.
- Дышать на дыхательных цезурах и своевременно вступать.
- Синхронность при взятии звука.

Интонация.

- Настройка инструмента перед игрой.
- Пробовать проиграть в унисон вместе каждую партию.
- Постепенность от простого к сложному.

Ритм.

- Выработка единого чувства ритма и ровного пульса.

Динамика.

- Умение слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Выработать чувство команды.
- Навык филировки звука.
- Равновесие в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.

Программные требования 1 –го года обучения

В течение учебного года ученик должен:

- Уметь передавать мелодическую линию от одного голоса к другому;
- Умение показать вступление кивком головы;
- Выработать чувство команды;
- Выработать единое чувство ритма и ровного пульса.

Примерные репертуарные списки 1-го года обучения

1. В.Витлин «Кошечка»
2. У.н.п. «Лисичка»
3. В.Моцарт «Дуэт»
4. Л.Бекман «Елочка»
5. А.Гретри «Спор»
6. И.Станкевич «Легкие этюды для блокфлейты с фортепиано»
7. Р.н.п. «Во саду ли в огороде»

Содержание 2-го года обучения

Звук. Дыхание.

- Передача мелодической линии от одного голоса к другому.
- Умение показать вступление кивком головы.
- Дышать на дыхательных цезурах и своевременно вступать.
- Синхронность при взятии звука.

Интонация.

- Настройка инструмента перед игрой.
- Пробовать проиграть в унисон вместе каждую партию.
- Постепенность от простого к сложному.

Ритм.

- Выработка единого чувства ритма и ровного пульса.

Динамика.

- Умение слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Выработать чувство команды.
- Навык филировки звука.
- Равновесие в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.

Программные требования 2-го года обучения

В течение учебного года ученик должен:

- Уметь настраивать инструмент перед игрой;
- Уметь показывать вступление кивком головы;
- Уметь слушать и уступать друг другу в динамическом плане.

Примерные репертуарные списки 2-го года обучения

1. Л.Моцарт «Дуэт»
2. А.Гретри «Спор»
3. Груз.н.п. «Светлячок»
4. М.Мильман «Барашек»
5. М.Глинка «Не щебечи соловейку»

Содержание 3-го года обучения

Звук. Дыхание.

- Передача мелодической линии от одного голоса к другому.
- Умение показать вступление кивком головы.
- Дышать на дыхательных цезурах и своевременно вступать.
- Синхронность при взятии звука.

Интонация.

- Настройка инструмента перед игрой.
- Пробовать проиграть в унисон вместе каждую партию.
- Постепенность от простого к сложному.

Ритм.

- Выработка единого чувства ритма и ровного пульса.

Динамика.

- Умение слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Выработать чувство команды.
- Навык филировки звука.
- Равновесие в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.

Программные требования 3 –го года обучения

В течение учебного года ученик должен:

- Уметь брать дыхание на дыхательных цезурах и своевременно вступать;
- Уметь синхронно брать звук;
- Уметь играть в унисон вместе каждую партию;
- Приобрести навык филировки звука.

Примерные репертуарные списки 3-го года обучения

1. Р.н.п. «Утес»
2. В.Моцарт «Вальс»
3. Р.н.п. «Во поле береза стояла»
4. Д.Шостакович «Песня о встречном»

Содержание 4-го года обучения

Звук. Дыхание.

- Передача мелодической линии от одного голоса к другому.
- Умение показать вступление кивком головы.
- Дышать на дыхательных цезурах и своевременно вступать.
- Синхронность при взятии звука.

Интонация.

- Настройка инструмента перед игрой.
- Пробовать проиграть в унисон вместе каждую партию.
- Постепенность от простого к сложному.

Ритм.

- Выработка единого чувства ритма и ровного пульса.

Динамика.

- Умение слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Выработать чувство команды.
- Навык филировки звука.
- Равновесие в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.

Программные требования 4 –го года обучения

В течение учебного года ученик должен:

- Уметь передавать мелодическую линию от одного голоса к другому;
- Умение показать вступление кивком головы;
- Выработать чувство команды;
- Выработать единое чувство ритма и ровного пульса.
- Уметь настраивать инструмент перед игрой;
- Уметь показывать вступление кивком головы;
- Уметь слушать и уступать друг другу в динамическом плане.

Примерные репертуарные списки 4-го года обучения

1. В.Моцарт «Менуэт»
2. Д.Шостакович «Хороший день»
3. Ф.Шуберт «Вальс»
4. Р.н.п. «Ходила младшенька по борочку»
5. В.Моцарт «Аллегро»
6. Ф.Бах «Марш»

Содержание 5-го года обучения

Звук. Дыхание.

- Передача мелодической линии от одного голоса к другому.
- Умение показать вступление кивком головы.
- Дышать на дыхательных цезурах и своевременно вступать.
- Синхронность при взятии звука.

Интонация.

- Настройка инструмента перед игрой.
- Пробовать проиграть в унисон вместе каждую партию.
- Постепенность от простого к сложному.

Ритм.

- Выработка единого чувства ритма и ровного пульса.

Динамика.

- Умение слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Выработать чувство команды.
- Навык филировки звука.
- Равновесие в звучании голосов или выделение ведущего голоса над аккомпанементом.

Программные требования 5 –го года обучения

В течение учебного года ученик должен:

- Уметь передавать мелодическую линию от одного голоса к другому;
- Уметь показать вступление кивком головы;
- Выработать чувство команды;
- Выработать единое чувство ритма и ровного пульса;
- Уметь настраивать инструмент перед игрой;
- Уметь показывать вступление кивком головы;
- Уметь слушать и уступать друг другу в динамическом плане.
- Уметь брать дыхание на дыхательных цезурах и своевременно вступать;
- Уметь синхронно брать звук;
- Уметь играть в унисон вместе каждую партию;
- Приобрести навык филировки звука.

Примерные репертуарные списки 5-го года обучения

1. В.Моцарт «Менуэт»
2. А.Онегер «Дуэт» из маленькой сюиты
3. Ж.Ф.Рамо «Рондо»

4. Итал.н.п. «Санта-Лючия»
5. И.Брамс «Венгерский танец»
- 6.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знания, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства:

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;
- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;
- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр);
- развитие навыков чтения нот с листа;
- развитие навыков транспонирования, подбора оп слуху;
- знание репертуара для ансамбля;
- наличие навыков репетиционной концертной работы в качестве члена музыкального коллектива;
- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными видами контроля успеваемости являются:

- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы;
- темпы продвижения.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее

распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты.

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на зачетах. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамен проводится в 7 классе (14 полугодие) за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. По завершении экзамена допускается его передача, если обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия передачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 4

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 недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки
----------------------	---

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 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.

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия в течении всего срока обучения.

V. Методическое обеспечение образовательного процесса

Игра в ансамбле – вид совместного музицирования, которым занимались во все времена на любом уровне владения инструментом. В этом жанре писали сочинения почти все выдающиеся мастера как для домашнего музицирования, так и для профессионального обучения и концертных выступлений.

Педагогическая ценность ансамблевой игры велика. Самое важное и самое прекрасное из того, что приносит исполнителю игра в ансамбле, это включение в музицирующий коллектив, ощущение себя частью целого. А для этого нужно вслушаться и вжиться в музыкальный процесс.

Игра в ансамбле развивает дисциплину мышления, приучает к большей организованности, укрепляет чувство ритма. В совместном музицировании учащийся приобретает музыкальную гибкость и свободу. Он должен не только сконцентрироваться на целом, часть которого он составляет, но и быть постоянно начеку на случай возможной ошибки, умелое исправление которой требует от него навыков быстрого реагирования и импровизации.

Игра в ансамбле расширяет кругозор, так как ансамблевый репертуар очень многообразен, и найти его можно в самом разном переложении, в том числе и легком. Очень важно заниматься ансамблем систематически, начиная буквально с первых уроков. Первым партнером для начинающего ученика будет преподаватель. Самым главным в таком союзе является интуитивное музыкальное влияние, осуществляемое естественным образом. Ученик учится слушать, включаться в ансамбль, преодолевать трудности – динамические, агогические и т.п. – по примеру учителя.

Объединять в ансамбле можно и полезно разных учеников, как по способностям, так и по степени подготовки. В этом случае слабый ученик будет тянуться за сильным и лучше развиваться, с другой стороны, лирическое дарование одного учащегося может быть дополнено техническим оснащением другого.

На всех стадиях обучения перед преподавателем и учеником встают разные задачи, но в любом случае приемы овладения ансамблевой техникой должны прививаться ученикам с первых уроков. К ним относятся:

- синхронность исполнения: при совместной игре вначале нужно избрать медленный темп, вслушиваясь в каждое созвучие, в каждую фразу;
- ясное слышание фактуры и умение передать или принять мелодическую линию: все наиболее важное должно звучать достаточно выпукло, второстепенное – более тихо, прозрачно;
- согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения;
- ритмическая точность, ощущение пульса; необходимо обратить внимание учеников на точное исполнение пауз как части метроритмической организации;
- общее эмоциональное состояние, отражающее настроение, образ пьесы: на первых уроках необходимо раскрыть перед учениками смысл произведения, объяснить им содержание музыки, разобрать структуру произведения, сосредоточив внимание на главном материале.

Ансамблевый репертуар для духовых и ударных инструментов очень обширен. Все сборники для начинающих включают раздел для ансамблевой игры.

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» – правильный и целесообразный подбор участников со схожим уровнем инструментальной подготовки, сформированным в классах специальности. Конечно, при этом учитываются и особенности набора учащихся по эстрадным специальностям данного учебного заведения, его возможности и условия материально-технического обеспечения учебного процесса работы класса ансамбля.

В работе с учащимися преподаватель ансамбля должен следовать *принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности и заинтересованности* в освоении музыкального материала. Особенно это касается начального этапа ансамблевого обучения. Весь процесс обучения должен строиться на основе большой заинтересованности педагога в формировании всей системы становления музыкального мировоззрения детей, а также с учетом подходов и принципов:

от простого - к сложному, постепенного накопления игрового ансамблевого опыта;

без форсирования освоения стилей и жанров эстрадной и джазовой музыки, с постепенным осознанием их специфики через процесс музыкального творчества детей, при этом - с обязательным учетом особенностей возрастной психологии восприятия

детей и подростков и с заинтересованностью в их успехах, помощью учащимся в постепенном освоении ими разных типов и видов эстрадно-джазовой музыки.

Преподаватель изучает ребенка, опирается на индивидуальные особенности становления личности ученика на данном этапе, строит последовательную стратегию и тактику работы по развитию его интеллекта, мировоззрения, его физических, музыкально-природных и психо-эмоциональных данных; развивает музыкальное мышление, организует индивидуальную подготовку к коллективному ансамблевому творчеству; строит психологию взаимоотношений между участниками.

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» является формирование правильно организованного инструментального подбора состава участников ансамбля, их распределение по инструментам, посадки во время репетиций для комфортного инструментального звукового соединения (что важно для уровня детского звукового восприятия и особенностей выражения их эмоций в процессе исполнения, возможностей их слухового звукового контроля в соединении своей партии с другими партиями ансамбля). Формирование музыкальности в групповой игре должно происходить с самого начала. Особое внимание должно уделяться на репетициях звуковому балансу. Гармоничное соединение динамики звучания своего инструмента с другими - один из важнейших критериев воспитания музыкальной звуковой культуры (индивидуальной и коллективной) в ансамблевом исполнении. Внимание к нему поддерживается на протяжении всех лет обучения, независимо в каком стиле и манере исполняется произведение. Звуковая культура ансамбля – один из показателей высокого исполнительского уровня ансамбля.

В этой связи полезно привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения эстрадной и джазовой музыки мастерами-исполнителями - инструменталистами и вокалистами.

С самого начала предметом постоянного внимания преподавателя должна стать работа над правильной метроритмической организацией ансамблевой игры, синхронностью взаимодействия всех исполнителей в общем игровом времени и в ритм-группе и в ансамбле в целом. Особая тщательная работа должна производиться над правильным звуковым балансом соединения партий на всех репетициях, одинаковой стилистической фразировкой, агогикой, штрихами, манерой исполнения, передачей музыкальной интонации, умением вместе начинать фразу и вместе заканчивать ее, над выработкой полноценной энергетики исполнения джазовой синкопированной музыки.

Начинать работу над произведением нужно с рассказа об авторе, стиле, жанре, времени и условиях создания сочинения, рассказать об особенностях его исполнения. Если есть аудио запись, то ее необходимо всем прослушать, проанализировать, обсудить

и каждому высказать свое мнение. Необходимо совместно с учениками проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды, логику движения и развития музыкального образа, представить разные варианты его возможного развития в будущем. Необходимо проанализировать тональность, модуляции и отклонения, особенности гармонического и мелодического языка данного сочинения, его метроритмическую основу, художественную идею и т. д. Затем дать возможность проработать предложенный музыкальный материал ученикам самостоятельно, с домашней работой по выучиванию партии и разработкой сольных эпизодов. Процесс постижения движения и развития формы любого джазового произведения (особенно импровизационного) - процесс для детей не простой. Сложность, как известно, в многовариантности решения. А в живом импровизационно-ансамблевом исполнении он подчас сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его точно прогнозировать и повторить (если он не зафиксирован в нотах). Даже у одних и тех же мастеров джаза существуют несколько разных драматургических версий исполнения одного и того же произведения. И педагог школы, выбирая ту или иную версию аранжировки произведения, должен пояснить, почему он выбрал для разучивания в ансамбле именно данный вариант. В импровизационном ансамблевом творчестве чередование квадратов (к примеру, в форме ААВА) в различных по стилю и жанру произведениях происходит по-разному, например, в балладе - одним способом, а в быстром свинге - иначе, как и в разновидностях стилей би-бопа, фанки или соул, или джаз-рока.

Развитие драматургии при обновлении каждого нового цикла (к примеру, в разных темпах) может составлять определенную трудность в освоении музыкального материала, как в исполнении соло, так и аккомпанементе. Но этому нужно постепенно учить, преодолевая трудности, объясняя доступным для детей и подростков языком всю организацию музыкального процесса и способов занятий. Такая работа является также важной составной частью общего представления о разучивании произведения, понимания его смыслового и художественного образа, способов развития его драматургии и его аранжировки.

Техническая сторона исполнения зависит от многих сторон индивидуальных занятий детей и успехов в классе специальности: исполнения гамм, упражнений, этюдов, пьес, различной штриховой работы, способов звукоизвлечения и многого другого. Ансамблевый класс - это предмет, на который приходят дети с определенной технической подготовкой и умениями. Желательно, чтобы они были на одном хорошем уровне, без серьезных провалов во владении инструментом (согласно программным

требованиям данного класса). Например, отставание в игровом времени одного из них (к примеру - в аккомпанементе басиста или барабанщика) будет сильно негативно влиять на общую игру всего ансамбля, портить впечатление и настроение участникам. В этом случае требуется серьезная индивидуальная работа с данными участниками ансамбля, а иногда и замена их другими учениками в интересах данного ансамбля.

Важной задачей преподавателя в классе джазового ансамбля является обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные технические стороны исполнения своей партии, сложные сольные фрагменты партий, работать над штрихами, фразировкой и динамикой исполнения произведения. Большую помощь в этом может оказать работа по системе «минус один» по отработке импровизационных фрагментов партии, штрихов, манеры исполнения. При этом самостоятельная работа должна быть регулярной, системной, добросовестной и продуктивной. Вначале ученик разбирает свою партию индивидуально (насколько позволяет ему его опыт), затем дорабатывает ее с педагогом, а уже затем - с партнерами, в совместных классных репетициях. Нужно с самого начала (в воспитательных целях) исключить практику неподготовленности учеником ансамблевых партий. Необходимо с самого начала работы учащегося в ансамблевом классе пресекать безответственность такого отношения к занятиям, так как это отрицательно влияет на психологию отношений к занятиям других участников ансамбля. Важным условием успешной игры являются организация совместных общих регулярных репетиций учащихся с преподавателем и дополнительно, для учащихся старших классов - без него.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет план работы с учащимися, репертуар того или иного ансамбля с учетом класса. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности учащихся, степень подготовки каждого из учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по уровню и степени технической и образной сложности (на данном этапе), высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Практикуется смена партнеров в ансамбле (пределах одного года обучения, разных годов обучения), то есть, смешанные по составу участники - по годам и опыту игры, если в этом есть методическая необходимость, дублирование инструментария в ансамбле для лучшей проработки партий и другие формы работы с разными учащимися. Основное место в репертуаре должна занимать эстрадная и джазовая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Составы ансамблей могут быть разные, в зависимости от набора учащихся на те или иные инструменты (исходя из возможностей школы). В некоторых случаях практикуется привлечение концертмейстеров-иллюстраторов (либо из числа педагогов,

либо приглашенных инструменталистов, которых не хватает для полноценной работы ансамбля). Это предусмотрено учебным планом и является обычной практической формой работы ансамблевого класса. Некоторые учащиеся старших классов (как отмечалось выше) могут быть участниками нескольких ансамблей (ритм-группа, солисты), это форма «шефской» помощи старших учащихся (наставники) – младшим, очень нужная и полезная форма воспитательной работы, объединяющая ансамблевый класс; через такую форму отношений передаются традиции класса, формируется нравственно-психологический климат творческого содружества.

Предполагается следующая последовательность форм работы в ансамблевом классе: работа над ансамблевым репертуаром, разучиванием отдельных партий и репетиций в целом.

Чрезвычайно важной формой работы в классе ансамбля с самого начала является развитие скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной правильной ориентацией в гармонии, владение ладовым языком, точное интервальное воспроизведение, понимание функциональных гармонических взаимоотношений, вариантности мелодического обыгрывания гармонических схем, умение быстро принимать творческие решения, постоянно работать над развитием своего слуха в тональностях кварто-квинтового круга с разным количеством знаков, быстро оценивать отклонения и модуляции, а в более старшем возрасте - освоение более сложных альтерированных ладо-гармонических конструкций, включающих полиаккордику и т. д. Данная задача объединяет ансамбль с предметами сольфеджио, элементарной теорией музыки, классом импровизации и сочинения.

В ансамблевой практике уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений. Данной расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты ансамбля без исключения: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и барабанщики, и духовики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная - с заданиями и упражнениями, ставящими задачу освоения в короткие сроки технологии расшифровки для свободной игры, с запоминанием схем и точным попаданием во времени в нужную гармонию. Сначала идет репетиция на простых схемах в одной тональности, отрабатывается устойчивый переход во времени в другую гармонию (в разных темпах, а иногда - и стилях), затем - та же схема транспонируется в другую тональность, и все повторяется. Есть методические пособия, полностью посвященные только обыгрыванию II-V ступеней, другие - тритоновым заменам, третьи - аккордам с заменой терции на кварту и многие другие. Целые сборники посвящены мелодическому обыгрыванию (опеванию) разного вида септаккордов, надстроечных гармоний и т.д. У всех музыкантов-ансамблистов

необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию предслышания (опережения) предстоящего звучания. Работа над этими слуховыми параметрами должна вестись постоянно.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться с ровного и четкого исполнения целых длительностей, половин, четвертных, восьмых, триолей, сначала - в непрерывном движении на короткое время, затем - время увеличивается (темпы разные), следом - в общее движение добавляются паузы. Вариантов комбинаций много. Цель - достигнуть ровного длительного движения с самоконтролем над исполнением, в котором различные ритмические комбинации не будут тормозить игровое время. И если сначала работа проводится в размерах 2/4, 4/4, 3/4, то позднее – 5/4, 6/4, 8/4, 12/4, 7/4. Разучиваются пьесы, включающие элементы полиметрии, полиритмии, пьесы с переменными размерами. Тогда же добавляется работа с фактурой (либо аккомпанемента, либо с солистом - басовые линии, фактура и аранжировка партии ударных инструментов, расклад вариантов гармонического аккомпанемента у фортепиано, гитары, синтезатора). Эта работа должна быть не абстрактной, но стилистически и жанрово направленной. Изучение фактуры, вариантов ее усложнения происходит от класса к классу и включается в игровое время; объясняется само понятие для ансамблистов – общего игрового времени, его значения и особого влияния в джазе на весь процесс исполнения.

Особое место в занятиях ансамблевого класса занимает работа над исполнением различных видов синкоп (от простых в начале - до сложных позднее). Работа проводится как коллективно, так и индивидуально. Включение большого количества синкопированных ритмических фигур в фактуру эстрадных и джазовых пьес – естественно для стилистики этого направления. Освоение синкоп нередко для многих учеников проходит с трудностями. Существуют специально разработанные метроритмические методические пособия (зарубежные и отечественные) по освоению разного вида синкоп, работы с особыми видами деления длительностей. В помощь данному виду работы используется метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул аккомпанемента, привлекаются иллюстраторы-музыканты для тренинга. Порядок освоения стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки в программах ансамбля может происходить так, как они складывались в историческом времени, но может планироваться и по-другому, по усмотрению педагога, однако исключая агрессивные и разрушающие примитивные стили и направления в музыке (это особенно касается подростков). Всегда необходимо помнить о воспитательном значении музыки, о тех эмоциях, что она рождает в душе ребенка и подростка.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Учебно-методическая и нотная литература

1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар – гитара в джазе)», США, 1990
2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)», США, 1990
3. Девис М. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями», США, 1980
4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и др.»
5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003
6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и электронных)». США, 1987
7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999
8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М., Мега сервис, 1999
9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
10. Маркин Ю. Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, квартет, квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж.Гершвин, К.Портер, Р.Роджерс, Мерсер, Д.Эллингтон, К.Бейси, Ч.Паркер, С.Роллинс, М.Девис, Б.Эванс, О.Питерсон, М.Легран, Ч.Коррия, Х.Хенкок, Х.Сильвер и мн. др. Москва, Рукописи и издание 1998-2008
8. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных композиторов-классиков для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, А.Скрябин, С.Прокофьев, Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., включая современных русских композиторов-классиков – Д. Шостаковича, Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003
9. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-2009
10. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями». США, 1960
11. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000
12. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002
13. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 1970

14. «Сборник авторских джазовых тем композиторов и инструменталистов Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990
15. Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 1980
16. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». М., 2007
17. Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских тем)». США, 2001
18. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей (репертуарное пособие)». М., 1983-2005
19. Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985
20. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990
21. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA, 1999
22. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000
23. «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для аранжировок. США, 1985-2010
24. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and bassist”. USA, 2000
25. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001
26. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995
27. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001

В репертуар ансамблей могут входить аранжировки и инструментовки пьес отдельных авторов, пишущих для инструментальных эстрадно-джазовых ансамблей.