

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Работа с эстрадно-джазовым
оркестром/ансамблем**
Основная профессиональная образовательная программа
«Инструменты эстрадного оркестра»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



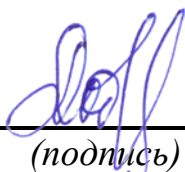
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

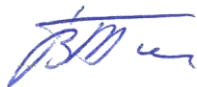


(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.



(подпись)

В.К. Тимофеев

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Кролл А.О., доцент кафедры инструментального джазового исполнительства
РАМ им. Гнесиных;

Федоров В.А., старший преподаватель кафедры инструментального
джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание музыканта оркестра/ансамбля, способного исполнять произведения различной стилистической направленности и обладающего высокой культурой исполнения, активного пропагандиста лучших образцов традиционной и современной джазовой и эстрадной музыки.

Задачами дисциплины является формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора в направлении его будущей работы в эстрадно-джазовых оркестрах, формирование навыков оркестрового музицирования в джазовых и эстрадных оркестрах различных составов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией и стилистикой, изучение штриховой культуры, нюансировки, звукоизвлечения и фразировки, практическое применение этих знаний в исполняемых композициях, как традиционного, так и современного направлений джазовой музыки, развитие навыка исполнения собственных сольных импровизаций, соответствующих стилю исполняемой композиции, стимулирование творческой инициативы в процессе работы над джазовыми партитурами и их концертного исполнения, совершенствование навыка индивидуального и коллективного чтения оркестровых партий и, при необходимости, их транспонирования, поощрение инициативы студента в организации и проведении самостоятельных (без преподавателя) групповых занятий (по группам: ритм-секция, группа саксофонов, группа тромбонов, группа труб), применение на практике музыкально-исполнительских навыков, полученных на занятиях по специальности, импровизации, джазовой гармонии, аранжировке, истории джазового исполнительства, умение читать дирижерский жест, видеть дирижера, выполнять его художественные намерения, выраженные в жесте, мимике и взгляде, запоминать (и при необходимости фиксировать в нотах) замечания дирижера, развитие «оркестрового слуха» (умение слышать совместное звучание голосов всего оркестра, соблюдая необходимый баланс между своим голосом, главным голосом группы и всем оркестром, анализируя свою партию и понимая ее место во всей партитуре), приобретение навыков игры в оркестре, освоение определенного объема классического джазового репертуара, умение быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа с учетом штрихов и нюансировки.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;

	<ul style="list-style-type: none"> – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих коллективов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
<p>ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации,

	<p>принципы формирования профессионального концертного репертуара;</p> <p>– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;</p> <p>– навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;</p> <p>– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;</p> <p>– профессиональной терминологией.</p>
<p>ПКО-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– цели, содержание, структуру образования музыканта-инструменталиста;</p> <p>– лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте;</p> <p>– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания;</p> <p>– психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;</p> <p>– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам;</p> <p>– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <p>– использовать методы психологической и</p>

	<p>педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;</p> <p>– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;</p> <p>– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;</p> <p>– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– методиками преподавания профессиональных дисциплин.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1,2,4	3
Аудиторные занятия		64		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание курса определяется спецификой функционального назначения джаз-оркестра (биг-бэнда), связанного с традицией исполнения концертной и прикладной музыки.

I раздел включает в себя разучивание и исполнение классической и современной джазовой музыки различных стилей, написанной для джаз-оркестра (биг-бэнда). Степень сложности этих произведений, решение разнообразных исполнительских задач позволяет сформировать и закрепить навыки коллективной игры на профессиональном уровне.

II раздел предназначен для освоения особенностей исполнения прикладной музыки, предназначенной для обеспечения культурно-массовых мероприятий. Включает в себя исполнение песенной и танцевальной музыки.

Темы дисциплины

Тема 1. Оркестрово-ансамблевая подготовка

Тема 2. Оригинальные сочинения для джаз-оркестра (биг-бэнда)

Тема 3. Переработки (аранжировки) для джаз-оркестра (биг-бэнда)

Тема 4. Аккомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов

Тема 5. Современная музыка для джаз-оркестра (биг-бэнда)

Тема 1. Оркестрово-ансамблевая подготовка

Данная тема включает ряд составляющих: настройка оркестра (унисон и аккордовое звучание ансамблей, оркестровых групп, оркестра в целом), исполнение гамм, арпеджио в унисон, октавами, различных упражнений для достижения чистоты интонирования (хроматические гаммы альтерированными нонаккордами), ритмического ансамбля, единства артикуляции; ансамблевое владение основными штрихами (деташе, легато, стаккато, маркато); достижение баланса звучания групп при исполнении различных динамических нюансов; работа над ритмической пульсацией «swing», над коллективным чтением с листа.

Тема 2. Оригинальные сочинения для джаз-оркестра (биг-бэнда)

В данной теме целесообразно разучивание произведений джазового репертуара, написанных изначально для биг-бэнда: ярких пьес концертного плана, лучших образцов мирового оркестрового джаза. Перед музыкантами стоят важные задачи, требующие понимания, ощущения и навыков исполнения музыки данного направления. Требуется осмысление всего комплекса исполнительских приемов: подачи звука, снятия звучания, специфики исполнения различных штрихов, акцентуация, адекватная трактовка ритмики (понятие свинга), особое ощущение единства ритмо-динамической пульсации и т. д.

Тема 3. Переработки (аранжировки) для джаз-оркестра (биг-бэнда)

В рамках этой темы добиваются понимания и адекватного воплощения различных стилей джазовой музыки, что требует значительного повышения уровня специальной подготовки, культуры звука, способов выразительной игры, знание исполнительских приемов и традиций, образного строя произведений различных периодов джаза.

Тема 4. Аккомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов

В репертуар включаются произведения, написанные для солистов-вокалистов с биг-бэндом, концертные пьесы для различных инструментов, лучшие образцы отечественного и зарубежного джаза.

Тема 5. Современная музыка для джаз-оркестра (биг-бэнда)

В современной джазовой музыке композиторы нередко используют специфические приемы композиторской техники, обогащая, таким образом, музыкальный язык и принципы формообразования произведений для джаз-оркестра. Авторы используют элементы алеаторики, сонористики или серийной техники. Студенты знакомятся с новыми композиционными техниками, нетрадиционными исполнительскими приемами, современными способами записи нотного текста.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль знаний осуществляется в виде проведения экзамена в конце первого, второго и третьего семестров. Формой отчетности является также выступление на концертах и участие в различных джазовых фестивалях.

При выставлении оценки студенту учитывается его профессиональный уровень, отношение к занятиям, дисциплинированность и чувство ответственности перед всем коллективом.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

а) Основная литература

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297266>
2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58173>

Нотная

1. H. Akst "Traveling Light", аранж. В. Прохорова
2. L. Bernstein "Some Other Time", аранж. В. Прохорова
3. L. Brikas "What Kind of Fool Am I"
4. J. Coltrane "Giant Steps", аранж. В. Долгова
5. C. Corea "Spain", аранж. В. Долгова
6. D. Ellington "In A Mellow Tone"
7. B. Johnson "Save Your Love For Me", аранж. В. Фёдорова
8. H. Hancock "Dolphin Dance", аранж. В. Прохорова
9. M. Harris "Mira, Mira"
10. G. Gershwin "I Love You Porgy", аранж. В. Прохорова
11. G. Gershwin "I Got Rhythm", arr. by Rob McConnell
12. B. Golson "Killer Joe", аранж. В. Прохорова
13. G. Goodwin "Count Bubba"
14. G. Goodwin "Where or When"
15. G. Goodwin "Cut-n-Run"
16. G. Goodwin "Samba del Gringo"
17. F. Loewe "Almost Like Being in Love", аранж. В. Фёдорова
18. S. Nestico "A Warm Breeze"
19. S. Nestico "Count the Aces"
20. S. Nestico "Magic Flea"
21. S. Nestico "Midnight freight"
22. S. Nestico "Wind Machine"
23. B. Mintzer "A Long Time Ago"
24. L. Prima "Sing, Sing, Sing"
25. J. Richardson "Groove Merchant", arr. by Thad Jones
26. S. Rollins "Doxy", аранж. В. Фёдорова
27. S. Rolling "St. Tomas", аранж. В. Прохорова
28. Ch. Shavers "Undecided", аранж. В. Фёдорова
29. J. Van Heusen "Nancy With the Laughing Face", аранж. В. Прохорова
30. F. Waller "Honeysuckle Rose", аранж. В. Прохорова

б) Дополнительная литература

1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119199>
2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2052>
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. — СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

Нотная

1. А. Кролл. Большие ралли сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
2. И. Кантюков. Говорите шепотом сб.: Джазовые концертные композиция для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г
3. Н. Кузнецов. Лотос, Самба сб.: Танцуйте все! Вып. II, Москва, 1982 г.
4. О. Лундстрем. Спидвей: сб. Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
5. О. Лундстрем. В горах Грузии сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
6. О. Лундстрем, Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г
7. Н. Левиновский. Первая радуга, Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г.
8. В. Людвиговский. Лирическая фантазия сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г
9. В. Людвиговский. Марш-парад. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва, 1977 г.
10. А. Мажуков. Колыбельная для голоса с оркестром сб.: ВИО-66, Москва, 1971г.
11. А. Мажуков. Фугато. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
12. Ю. Саульский. Баллада для флейты и эстрадного оркестра, сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра. Москва, 1974 г.
13. Ю. Саульский. Знакомство с оркестром сб.: ВИО-66 Москва, Музыка, 1971 г.
14. Ю. Саульский. Спортивный танец. сб.: Музыка советского цирка. Вып. 1, Москва, 1982 г.
15. Ю. Саульский. Элегия для саксофона альт, сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып. 1, Москва, 1983 г.
16. Б. Фрумкин. Ровесники сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бендов. Вып. 1, Москва, 1983 г.
17. Ю. Чугунов. Баллада для трубы с оркестром, сб.: ВИО-66, Москва, 1971 г.
18. А. Эшпай. Прощание клоуна. сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 1982 г,
19. А. Эшпай. Солнечный город. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
20. В. Федоров. Аранжировки для биг-бэнда. Вып. 1, Москва, 2019 г.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Аудитория должна быть оборудована следующими музыкальными инструментами и радиотехнической аппаратурой:

- рояль или клавишный синтезатор с клавиатурой, чувствительной к нажатию,
- полностью укомплектованная ударная установка – большой барабан с креплением под томы, малый барабан, два подвесных и один напольный томы, стойка для малого барабана, две стойки под тарелки, машинка Hi-hat с тарелками, две тарелки – Ride и Crash, педаль для большого барабана,
- два усилителя типа «Combo»: для включения контрабаса (бас-гитары), мощностью не менее 100 Вт., для включения электрогитары, клавишных инструментов и аппаратуры для воспроизведения CD и DVD,
- проигрыватель DVD (CD),
- телевизор с экраном не менее 21 см по диагонали для показа фрагментов записанных на DVD джазовых концертов,
- стационарный компьютер, подключенный к Интернету, укомплектованный двумя пишущими CD-ROM, специальными музыкальными программами для обработки музыкального материала и записи нотного текста, компьютерным монитором с экраном не менее 19 дюймов,
- устройство «принтер + сканер» для печати и ксерокопирования,
- электронные метроном и секундомер.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Краткие методические рекомендации

Условием успешного освоения материала является получение необходимого знания в процессе общения с педагогом и отработка полученных навыков в самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и практических занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.