

Муниципальное образование Тайшетский район
МКУ Управление Культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации Тайшетского района
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2» г. Тайшета

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета МКУДО «ДМШ №2» Протокол №4 от «28» марта 2024 г.	УТВЕРЖДАЮ директор МКУДО «ДМШ №2» <u>Головизин В.В.</u> Приказ № 30-У от «02» апреля 2024 г.
--	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Инструменты эстрадного оркестра»**

**Предметная область ПО.01.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03.
ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ**

Срок реализации - 7 лет

г. Тайшет
2024 год

Разработчик – Козлов Александр Андреевич, преподаватель высшей квалификационной категории МКУДО «ДМШ №2» г.Тайшета

Рецензент - Джименес Константин Анжелович, заслуженный работник РФ, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДОД «Нижеудинская музыкальная школа»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предполагает обучение по предмету «Основы импровизации и сочинения» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Инструменты эстрадного оркестра». Срок освоения программы – 7 лет.

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Инструменты эстрадного оркестра».

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по предмету «Основы импровизации и сочинения» по данному сроку обучения.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, развитие их музыкальных способностей, приобретение начальных профессиональных навыков импровизации и сочинения, позволяющих использовать разнообразные приемы джазовой импровизации, обыгрывания гармонических последовательностей, создания собственной интерпретации в соответствии со стилистикой, жанром и характером произведений.

Задачи программы:

1. Воспитание художественного вкуса, развитие интереса к музыке разных направлений, стилей, жанров.
2. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
3. Приобретение навыков самостоятельной творческой деятельности как способа самовыражения личности.
4. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Специфика данной программы – дифференцированный подход к обучающимся. Уровень освоения учебного предмета во многом зависит от индивидуальных физических особенностей и творческой одаренности. Процесс занятий направлен на реализацию потенциальных творческих возможностей обучающихся.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

Объём учебного времени, предусмотренный

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения							
			1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий							
			32	33	33	33	33	33	33	33
		недельная нагрузка в часах								
ПО.01.УП.03 В.03.УП.03 Основы импровизации и сочинения	Аудиторные занятия (в часах)	132		1	1	1	1	1	1	1
	обязательная часть	132		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
	Консультации (часов в год)	6						2	2	2

на реализацию учебного предмета

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МКУДО «ДМШ №2» г. Тайшета (далее по тексту - Школа).

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельной работы над музыкальными произведениями и инструктивным материалом, выполнения теоретических заданий, чтения нот с листа и других творческих видов работ.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Формы контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в целях оперативного контроля за качеством освоения программы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определённом этапе обучения.

Основная форма проведения промежуточной аттестации – контрольный урок, который проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в конце каждого учебного года.

Промежуточная аттестация может проходить в виде выступлений на контрольных уроках, зачётах, технических зачётах, академических концертах, экзаменах, а также исполнения концертных программ.

Уровень выступления отражается в характеристике, учитывающей положительные стороны и недостатки.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Итоговая аттестация по предмету проходит в виде контрольного урока, на котором обучающийся должен исполнить 2-х разнохарактерных джазовых стандарта с заранее подготовленной импровизацией. Учащийся должен использовать весь комплекс знаний, полученных в процессе обучения.

Оценка, полученная на контрольном уроке в конце четвертого года обучения, заносится в свидетельство об окончании Школы.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

График промежуточной и итоговой аттестации

<i>Класс</i>	<i>Форма контроля успеваемости</i>	<i>Месяц проведения</i>	<i>Программные требования</i>
2 класс (1 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения
3 класс (2 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения
4 класс (3 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения
5 класс (4 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения

6 класс (5 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения
7 класс (6 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение собственной импровизации на джазовый стандарт по выбору преподавателя. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения
8 класс (7 год обучения)	Контрольный урок	май	Исполнение 2-х разнохарактерных джазовых стандарта с заранее подготовленной импровизацией. Учащийся должен применить весь комплекс теоретических знаний, полученных в процессе обучения

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- в импровизации точно следует избранному стилю;
- знает и применяет принципы джазовой фразировки;
- грамотно выстроил импровизационную фактуру;
- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение музыкального произведения в соответствии с его содержанием;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- владение специфическими технологическими видами исполнения;
- понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность метроритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):

- импровизации исполнены не совсем уверенно;
- стилистика произведений соблюдена не совсем четко;
- импровизационной фактуре не хватает должного развития;
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- недостаточно яркая передача динамического разнообразия;
- единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- слабое знание гармонической сетки;

- отсутствие четко оформленной джазовой фразировки;
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
- темпо-ритмическая неустойчивость;
- слабое реагирование на изменение фактуры, артикуляционных штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.

.Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- не подготовил заранее импровизацию;
- не знает джазовую гармоническую транскрипцию;
- частые «срывы» и остановки при исполнении;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования;
- темпо-ритмическая неорганизованность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Искусство импровизации было характерно для музыки ряда эпох и стилей, и ему было суждено возродиться в джазовой музыке. Импровизация (improvisation) – вид музыкального творчества, при котором произведение создается непосредственно в процессе исполнения. Импровизация играет огромную роль в народном песенном и инструментальном творчестве и присуща музыкальным культурам многих народов, а также является одним из главных элементов джаза.

В музыкальной импровизации нет разделения функций композитора (сочинение музыки) и исполнителя (интерпретация), они образуют органическое единство и осуществляются музыкантом-импровизатором одновременно. В джазе, в отличие от академического музыкального искусства, импровизация имеет основополагающее значение, хотя ее использование в отдельных случаях не считается обязательным. Типы и средства импровизационной техники в джазе чрезвычайно многообразны, что обусловлено особенностями различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой музыкантов, спецификой характерных для джаза музыкальных форм и жанров.

Обучение опирается на знание теории музыки, гармонии, полифонии, музыкальных форм, истории джазовых стилей, знание процессов тематического и драматургического развития, разнообразия их типов и видов, знание мировой музыкальной культуры, стилей и жанров джазовой, рок- и поп музыки в их временном развитии.

Широкое применение здесь находят такие разновидности импровизации, как вокальная и инструментальная, сольная и ансамблевая, тональная и атональная, свободная и ограниченная (основывающаяся на заданных схемах, моделях, стандартах, частично или полностью распланированная, сочетающаяся с элементами композиции и аранжировки, даже целиком зафиксированная в нотной записи). Это может быть короткий брейк или развернутый мелодический хорус, импровизация на определенную тему, на гармонический квадрат или даже на законченную пьесу с развитой формой, импровизация на импровизацию, модальная или алеаторическая импровизация, коллективная игра в линейно-контрапунктической, гетерофонной, орнаментально-вариационной или респонсорной манере, имитация музыкантом импровизационного стиля других джазовых исполнителей и т.п.

В основе учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» – практические занятия с решением специально подобранных музыкальных тем и заданий. Такие задания,

как правило, посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путём ведёт к достижению поставленных целей.

Обучение проводится в форме индивидуальных занятий, смысл которых – изучение теоретических основ джазовой импровизации через практические примеры и выполнение письменных заданий. Значение письменных работ, как правило, недооценивается импровизаторами-практиками. Однако нельзя забывать, что письменные упражнения (вариации на тему, заготовленные импровизационные фрагменты), обеспечивают рост творческих способностей, пробуждают фантазию, позволяют конкретно и детально поработать над каждым тактом, каждой музыкальной фразой, каждым аккордом.

Совершенствование навыков импровизации и сочинения во многом зависит от правильной организации самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить ученика рационально использовать время, отведенное для домашней работы.

Прежде чем записать выполненное задание, необходимо неоднократно его проиграть на фортепиано, сопоставить с гармонией и с начальным вариантом темы. При демонстрации выполненного задания использование фортепиано обязательно, однако предпочтительно также исполнение на своем инструменте или с помощью вокала (для вокалистов).

Знания, приобретенные на уроках импровизации и сочинения, практически используются в классах ансамбля и оркестра, специальности. Обучающиеся на практике продолжают совершенствовать умения и навыки искусства импровизации, проявляя их в различных формах музицирования.

В классах ансамбля и оркестра особую значимость приобретают подготовленное или спонтанное соло, добротный и правильный импровизационный аккомпанемент, мастерство владения инструментом и игровым временем, метроритмическая изобретательность, хорошее понимание стиля и жанра исполняемой музыки. Важны и активное, эмоционально-творческое взаимодействие с другими участниками ансамбля или оркестра в процессе импровизационной игры, которая передает общие художественные задачи. Все это становится показателем качества профессионально образованного музыканта-исполнителя.

Особого внимания преподавателя требуют вопросы межпредметных связей. Знания, полученные на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, специальности, обязательно должны учитываться в подборе материала. Важно, чтобы результатом обучения наряду с развитием инструментальных навыков было повышение их музыкальной культуры и образованности, накопление музыкальных впечатлений, формирование таких качеств, как творческая активность, фантазия, воображение, впечатлительность.

Обучающийся должен уметь использовать выразительные возможности традиционного и современного музыкального языка, пользоваться многообразием приемов и методов развития гармонической вертикали и мелодической линии, использовать широкие возможности полифонизации музыкальной ткани и сложные приемы метроритмической организации в разработке музыкального материала, а также применять разнообразный экспериментально накопленный в творчестве композиторов, импровизаторов, инструменталистов разных стран опыт поиска и отбора новых музыкально-выразительных средств, ориентируясь в сложном процессе развития и синтеза стилей и направлений современного джаза, современной музыки, рок- и поп музыки.

Техническое оснащение занятий

- учебная аудитория для индивидуальных занятий;
- инструмент, используемый обучающимся на предмете «Специальность»;
- фортепиано;
- комплект аудиоаппаратура для воспроизведения фонограмм;
- стол для учителя и ученика;
- стулья для учителя, ученика и концертмейстера;
- пюпитр для нот;
- нотный материал.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Содержание программы по учебному предмету «Основы импровизации и сочинения» направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Годовые требования

1 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время первого года обучения обучающийся должен получить теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей, преимущественно блюзы и произведения в традиционном стиле.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Понятие джазовой импровизации;
- Вопрос-ответ
- Ритмическая импровизация;
- Основные септаккорды. Буквенно-цифровое обозначение аккордов;
- Гармонические сетки архаического, классического, современного блюза.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Эллингтон Д. Си-джем блюз
2. Вейль К. Мекки-Нож
3. Блек Дж. Когда святые маршируют
4. Карлтон Б. Джа-да
5. Паркер Ч. Время пришло

Требования к контрольному уроку

За время первого года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически продемонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Эллингтон Д. Си-джем блюз
2. Паркер Ч. Время пришло

2 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время второго года обучения обучающийся должен получить теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей, преимущественно блюзы и произведения в традиционном стиле.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Арпеджио основных аккордов;
- Импровизационные лады и звукоряды основных аккордов:
 - мажорная и минорная пентатоники
 - блюзовый лад
 - ионийский (натуральный мажор) C, C^{maj}
 - эолийский (натуральный минор) Cm
 - гармонический минор Cm⁷⁺
 - миксолидийский (доминантсептаккорд) C⁷
 - дорийский Cm⁷
 - локрийский (полууменьшенный) C^{7/-5}
 - уменьшенный C⁰.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Брукс Ш. Однажды
2. Монк Т. Грустный Монк
3. Эллингтон Д. Вест-энд
4. Роллинс С. Безумный тенор
5. Янг Л. Пляски

Требования к контрольному уроку

За время второго года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически демонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Вейль К. Мекки-Нож
2. Роллинс С. Безумный тенор
3. Блек Дж. Когда святые маршируют

3 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время третьего года обучения обучающийся должен закрепить полученные теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей:

- блюзы;
- произведения в традиционном стиле;
- произведения в стиле мейнстрим.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Структуры формообразования;
- Гармоническая педаль. Обращение аккордов. Квинтовый бас;
- Аккордовые вставки. Абсолютная импровизация;
- Скачки в гармонической педали;
- Блюзовый лад. Мотивы и фразы;
- Аккорды 9-й, 11-й, 13-й ступеней. Надстройки;
- Секвенции;
- Свинг. Ритмическое варьирование.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Гарланд В. В настроении
2. Герман Д. Хелло, Долли
3. Гершвин Дж. Любимый мой
4. Лейтон Дж. После прощания
5. Кармайкл Х. Звездная пыль
6. Маркс Дж. От всего сердца

Требования к контрольному уроку

За время третьего года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически демонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Эллингтон Д. Си-джем блюз;
2. Вейль К. Мекки-Нож;
3. Тизол Х. Пердидо.

4 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время четвертого года обучения обучающийся должен закрепить полученные теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей:

- произведения в стиле би-боп;
- произведения в стиле босса-нова.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Обыгрывание аккордов;
- Стандарт;
- Альтерация ступеней;
- Мелодическая педаль;
- Аккорд и мелодия. «Севен бит»;
- Обыгрывание аккордов. «Раскрутка»;
- Качалки. Кода;
- Обыгрывание гармонических стандартов.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Лурье В. Вишневый сад
2. Льюис У. Как высоко луна
3. Мак-Хью Дж. На солнечной стороне улицы
4. Манчини Г. Дни вина и роз
5. Легран М. Босса-нова
6. Гершвин Дж. Я ощущаю ритм

Требования к контрольному уроку

За время второго года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически продемонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Паркер Ч. Блумдидо;

2. Джобим А. Девушка из Ипонемы.

5 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время пятого года обучения обучающийся должен закрепить полученные теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей:

- блюзы;
- произведения в стиле би-боп.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнять их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Проходящие аккорды;
- Контур;
- Проходящие аккорды. Применение в нотном тексте;
- Обыгрывание аккордов. Хорус-фраза;
- Кварто-квинтовый круг;
- Аранжировка;
- Обыгрывание аккордов. Квинтовые звукоряды;
- Вспомогательные аккорды;
- Брейк.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Паркер Ч. Посторонним вход воспрещен
2. Портер К. Ночь и день
3. Роджерс С. Голубая комната
4. Ромберг С. Тихо, как при восходе солнца
5. Тизол Х. Пердидо
6. Уоллер Ф. Жимолость
7. Уоллер Ф. Черный и грустный

Требования к контрольному уроку

За время пятого года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически демонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Браун К. Блюз-прогулка
2. Гиллеспи Д. На высоких тонах

6 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время шестого года обучения обучающийся должен закрепить полученные теоретические знания, уметь применить их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей:

- произведения в стиле самба;
- произведения в стиле фьюжн;
- произведения жанре баллады.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 5-10 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнять их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Вспомогательные аккорды внутри построения;
- Гармонические замены по медиантам;
- Обыгрывание аккордов прямых замен;
- Блок – аккорды;
- Линия баса;
- Тритоновая замена;
- Обыгрывание по тритоновым заменам;
- Структура импровизации.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Хенди У. Бейсин-стрит Блюз
2. Хенди У. Бил-стрит
3. Хенди У. Сент-Луис Блюз
4. Хикмен А. Розовая комната
5. Черчилль Ф. Когда придет мой принц
6. Юменс В. Чай вдвоем
7. Янг В. Прекрасная любовь

Требования к контрольному уроку

За время шестого года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически демонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить собственную импровизацию на джазовый стандарт по выбору преподавателя, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Примерная программа на контрольный урок

1. Джобим А. Самба одной ноты
2. Хэнкок Х. Остров Канталупа
3. Роджерс Р. Моя забавная Валентина

7 год обучения

Изучение теоретических основ джазовой импровизации и сочинения.

Анализ соло выдающихся джазовых исполнителей.

Изучение и анализ джазовых стандартов.

Выполнение письменных домашних заданий.

Выполнение практических заданий и применение своих знаний на занятиях по другим дисциплинам (оркестровый класс, исполнительская практика, специальность и т.д.).

За время седьмого года обучения обучающийся должен закрепить полученные теоретические знания, уметь применять их на практике, используя для этого джазовые стандарты разных форм и стилей.

В течение учебного года обучающийся должен изучить 15 – 20 джазовых стандартов, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнять их.

В течение года обучающийся должен освоить следующие темы:

- Импровизация в блюзе;
- Импровизация в типичных джазовых формах;
- Импровизация в ансамбле;
- Виды концертной импровизации;
- Импровизация в оркестре.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся отрабатывают навыки на практическом материале (темах, джазовых стандартах), которые имеют разную структуру, форму, характер, стиль и т.д. Преподаватель вправе выбирать тот или иной стандарт для его изучения в соответствии с уровнем и индивидуальными качествами обучающегося.

Примерный репертуарный список

1. Бейси К. Хороший клев
2. Гиллеспы Д. На высоких тонах
3. Гиллеспы Д. Ночь в Тунисе
4. Гиллеспы Д. Соленые орешки
5. Голсон Б. Не шепчи
6. Грин Дж. Тело и душа
7. Гросс В. Нежно
8. Гудман Б. Танцы в Савое
9. Джуффри Дж. Четыре брата
10. Дюк В. Осень в Нью-Йорке
11. Жобим А.К. Дезафинадо
12. Керн Дж. Дым
13. Керн Дж. Минувшие дни
14. Керн Дж. Ты – это всё
15. Мак-Хью Дж. Лирическое настроение
16. Маллиган Дж. Банни
17. Монк Т. Около полуночи
18. Паркер Ч. Донна Ли
19. Портер К. Любовь на продажу
20. Раксин Д. Лора
21. Роджерс Р. Моя забавная Валентина
22. Тизол Х. Караван
23. Тимманс Т. Блюзет
24. Уоррен Г. Другой такой не будет никогда
25. Уоррен Г. Ноктюрн Гарлема
26. Уоррен Г. Поезд на Чаттанугу
27. Уошингтон Ф. Улица зеленого дельфина
28. Хеймс С. Это все

29. Хэнкок Х. Остров Канталупа
30. Ширинг Дж. Колыбельная
31. Эллингтон Д. В мягких тонах
32. Эллингтон Д. Искушенная леди
33. Янг В. Стелла в свете звезд

Требования к контрольному уроку

За время седьмого года обучения обучающийся должен освоить теоретический материал, уметь практически демонстрировать его на своем инструменте, на фортепиано и пением.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить два разнохарактерных джазовых стандарта по выбору преподавателя с заранее подготовленной собственной импровизацией, применяя весь комплекс теоретических знаний, полученных за время обучения.

Выбор джазового стандарта зависит от уровня сложности гармонической структуры произведения, уровня теоретической подготовки обучающегося, уровня владения фортепиано, своим инструментом и пением.

Обучающийся должен знать:

- теоретические основы построения импровизации;
- принципы джазовой фразировки в различных стилях, а также различия фразировки в быстрых и медленных темпах;
- стилистику исполняемых произведений.

Обучающийся должен уметь:

- практически реализовывать импровизационные приемы на своем инструменте, фортепиано, в пении;
- читать джазовую гармоническую транскрипцию с листа;
- анализировать формы и стили джазовой музыки;
- использовать специфические приемы исполнения джазовых композиций.

Обучающийся должен владеть:

- техникой джазовых замен;
- практическими навыками построения моделей аккордов, звукорядов;
- принципами джазовой фразировки в различных стилях.

Примерная программа на контрольный урок

1-й вариант:

1. Брукс Л.. Однажды
2. Косма В. Опавшие листья

2-й вариант:

1. Паркер Ч. Время пришло
2. Роджерс Р. Моя забавная Валентина

3-й вариант:

1. Дэйвис М. Солар.
2. Хэнкок Х. Толстяк

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» являются следующие знания, навыки и умения, приобретенные в процессе обучения:

- знание исторических закономерностей возникновения и развития эстрадно-джазового инструментального исполнительства;
- знание профессиональной терминологии;
- знание особенностей исполнения произведений различных стилей, форм, жанров;

- умение использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- умение психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- умение использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- умение применять теоретические знания в исполнительской практике;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, подбирать по слуху несложные мелодии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- уметь пользоваться специальной литературой;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие практического опыта концертно-исполнительской работы;
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Разработка А.А. Козлова «Играем блюз» с аудио приложением.

1. Шевченко А. Основы джазовой импровизации. Учебно-практическое пособие, Абакан, 2006.
2. Aebersold J. Play a Long. Jazz improvisation. Volume 1-95. New Albany, 1970-2000
3. Amade J. Jazz improvisation – how to play it and teach it. N.Y., 1967
4. Brecker M. solos (transcribed C. Coan). New Albany, 1999
5. Brisker G. Jazz improvisation. The inner person. New Albany, 1995
6. Coker J. Improvising jazz. Prentice Hall inc., 1964
7. De Greg P. Jazz Keyboard Harmony. New Albany, 1998
8. Haerale D. Jazz piano voicing skills. New Albany, 2000
9. Liebman D. Scale syllabus solos. New Albany, 1994
10. Mehegan J. Jazz improvisation. W-G Publication inc., 1963-1966
11. Mehegan J. Jazz Improvisation. New-York, 1962. - 202с.
12. Mehegan J. The jazz pianist. Sam Fox publication comp., 1963-1966
13. New Real Book (Standarts, Latin, Rock). 1985-1997
14. Roidinger D. Jazz Improvisation. Pentatonic. New Albany, 1997
15. Stoloff B. Vocal improvisation (Techniques-scat). N.Y., 1972
16. Tracy M. Jazz piano voicing for the Non-pianist. New Albany, 1970-2000
17. Velebny K. Jazzova praktika. Panton, 1967
18. Weiskopf W., Rischer R. Coltrane (A Players Guide to his Harmony). N.Y., 1991
19. Ариевич С. Школа игры на бас-гитаре. М., 1983
20. Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки. М., 1992
21. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2-е изд. Л., 1971
22. Баташов А. Советский джаз. М., 1984
23. Беккер Дж. Техники импровизации (I-III). Чикаго, 1971
24. Браславский Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. М., 1975
25. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. М., 1999. - 112с.
26. Воронцов Ю. Основы джазовой импровизации (для духовых инструментов). М., 2001. - 56 с.
27. Джаз – народная музыка. Импровизация в джазе. Перевод с англ. яз. Минск, 1978
28. Джонс А. Африканская музыка в Северной Родезии и в некоторых других районах. Очерки музыкальной культуры народов тропической Африки. М., 1973
29. Егоров С. Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации. Ростов: ГМПИ, 1991

30. Есаков М. Основы джазовой импровизации (I-IV). Методические разработки для эстрадного отделения музыкального училища. М., 1989
31. Коллиер Д. Дюк Эллингтон. М., 1987
32. Коллиер Дж. Становление джаза. М., 1984. - 390с.
33. Конен В. Рождение джаза. М., 1984
34. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке. М., 1997
35. Кунин Э. Скрипач в джазе. М., 1988
36. Маркин Ю. Джазовая импровизация. Теоретико-практический курс. М., 1994
37. Маркин Ю. Джазовый словарь. Стандартные джазовые фразы. М., 1994
38. Маркин Ю. Ежедневные упражнения джазмена. На правах рукописи. М., 1999
39. Мелехин В. Универсальные импровизационные принципы. Методические разработки для джазового и эстрадного отделений музыкальных училищ. М., 1997
40. Мелехин В. Формирование скоростного мышления и прогнозирования в импровизации. Методические разработки для джазового и эстрадного отделений музыкальных училищ. М., 1999
41. Мелодии советского джаза. Авторы-составители Ю. Саульский, Ю. Чугунов. М., 1987
42. Молотков В. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. Киев, 1983
43. Мясоедов А. Учебник гармонии. М., 1980
44. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства. М., 1984
45. Овчинников Е. Рок-музыка. История стилей. М., 1985
46. Овчинников Е. Традиционный джаз. Методическая разработка для музыкальных училищ. М., 1985
47. Озеров В. Джаз США. М., 1990
48. Озеров В. Словарь специальных терминов джаза. М., 1984
49. Осейчук А. Работа над произведениями джазовой классики в специальном классе саксофона. М., 1987.
50. Осейчук А. Школа джазовой импровизированной игры на саксофоне. Ч. I и II. - М., 1984
51. Рассел Дж. Лидийская концепция. М., 1965
52. Рогачев А. Системный курс: гармония в джазе (теория и практика). М., 2000
53. Романенко В. Учись импровизировать: учебное пособие. Иркутск, 2000. - 114с.
54. Сарджент У. Джаз. М., 1987
55. Симоненко В. Лексикон джаза. Киев, 1984
56. Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1970
57. Соболев А. Бас в джазе. М., 1986
58. Советский джаз: Проблемы, события, мастера /сост. А. Медведев, О. Медведева/ сборник статей. М.; «Советский композитор», 1987. – 592с.
59. Степурко О. Блюз, джаз, рок. М., 1994
60. Сухих А. Тромбон в джазе. М., 1986
61. Чугунов Ю. 10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий. М., 1999
62. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1988. - 152с.
63. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза: Учебное пособие. М., 1994
64. Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии. М., 1994
65. Юэн Д. Джордж Гершвин. М., 1989