

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д24 ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины **Б1.Б.Д24 ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Эстрадно-джазовое пение)**.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Бугаев А.Н.**, зав. отделением Музыкального искусства эстрады

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «Вокально-джазовая импровизация» становится воспитание музыкантов, умеющих импровизировать в джазовых и эстрадных ансамблях различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки; формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора; подготовка профессионального солиста-импровизатора, специалиста высшей квалификации для дальнейшей исполнительской деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Важнейшие задачи, направленные на достижение указанной цели: обучение способности выявлять закономерности импровизации, обобщать и систематизировать их в виде определенных упражнений и этюдов, усваивать типичные гармонические и фактурные обороты; формирование навыков совместного исполнительства, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений, их формы и содержания, расширение музыкального кругозора, развитие навыков слухового самоконтроля, коллективной исполнительской ответственности, формирование способности к выстраиванию долговременной индивидуальной системы самообразования и самосовершенствования в искусстве импровизации.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д24 «Вокально-джазовая импровизация» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль – Эстрадно-джазовое пение).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Способностью понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);

Способностью воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2);

Способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций:

Способностью осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца solo и в составе эстрадного ансамбля (ПКО-1);

Способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПКО-2);

Способностью использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПКО-4).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы и специфику концертно-исполнительской деятельности;
- теоретические основы джазовой гармонии и импровизации.

Уметь:

- свободно читать нотный музыкальный материал и цифровку, импровизировать на основные стандартные гармонические последовательности.

Владеть:

различными джазовыми стилями и вокально-техническими приемами .

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	I–IV семестры	Знает: – основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,– характеристики стилей, жанровой системы,

		принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; Умеет: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; Владет: – различными джазовыми стилями и техническими приемами игры на инструменте. – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	I–IV семестры	Знает: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; Умеет: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; Владеет: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	I–IV семестры	Знает: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; Умеет: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;

		– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его 3. Владеет: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа сложнопладовой музыки XX века.
Обязательные профессиональные компетенции		
ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля	I–IV семестры	Знает: – основы– профессионального владения голосом; – основы эстрадно- джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; – технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; Умеет: – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; Владеет: – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	I–IV семестры	Знает: – различные вокально-исполнительские стили и их характеристики; – специальную учебно- методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства; Умеет: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; Владеет: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	I–IV семестры	Знает: – принципы исполнительства на фортепиано; Умеет: – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения, под собственный аккомпанемент выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе; Владеет: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Вокально-джазовая импровизация	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для самостоятельных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для самостоятельных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для групповых занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет- ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Дисциплина **«Вокально-джазовая импровизация»** обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 468 часов (13 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 134 часа: в которые входят индивидуальные практические занятия – 134 часа.

Самостоятельные занятия – 334 часа.

Семестр	I	II	III	IV
Аудиторные занятия (в часах)	36	34	36	28
Самостоятельные занятия (в часах)	72	74	90	98
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет	-	Экзамен

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 468 часов (13 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 32 часа: в которые входят индивидуальные практические занятия – 32 часа.

Самостоятельные занятия – 436 часов.

Семестр	I	II	III	IV
Аудиторные занятия (в часах)	8	8	8	8
Самостоятельные занятия (в часах)	82	82	136	136
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет	-	Экзамен

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	И	СРС	
1	Предмет «Вокально-джазовая импровизация». Цели и задачи.	I	21		7	14	Практические задания
2	Функциональность в джазовой гармонии	I	22		7	15	Практические задания
3	Значение стиля би-боп в развитии джазовой гармонии	I	21		7	14	Практические задания
4	Развитие гармонии в современном джазе	I	21		7	14	Практические задания
5	Методика гармонического анализа современной джазовой музыки	I	23		8	15	Практические задания
	Итого		108		36	72	
6	Значение джазовой гармонии в теоретических исследованиях и музыкальной практике 20 века	II	22		7	15	Практические задания
7	Стиль и форма в джазовой импровизации	II	20		6	14	Практические задания
8	Функциональность в джазовом мышлении	II	22		7	15	Практические задания
9	Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации	II	22		7	15	Практические задания
10	Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации.	II	22		7	15	Практические задания
	Итого		108		34	74	Зачет

11	Ладотональные принципы импровизации	III	21		7	18	Практические задания
12	Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков	III	21		7	18	Практические задания
13	Вокально-джазовая импровизация в блюзе.	III	21		7	18	Практические задания
14	Вокально-джазовая импровизация в типичных джазовых формах	III	21		7	18	Практические задания
15	Вокально-джазовая импровизация в ансамбле	III	26		8	18	Практические задания
	Итого		126		36	90	
16	Виды концертной импровизации.	IV	52		14	48	Практические задания
17	Вокально-джазовая импровизация в оркестре	IV	64		14	50	Практические задания
	Итого		126		28	98	Экзамен
		Всего:	468		134	334	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	И	СРС	
1	Предмет «Вокально-джазовая импровизация». Цели и задачи.	I	17		1	16	Практические задания
2	Функциональность в джазовой гармонии	I	17		1	16	Практические задания
3	Значение стиля би-боп в развитии джазовой гармонии	I	18		2	16	Практические задания
4	Развитие гармонии в современном джазе	I	18		2	16	Практические задания
5	Методика гармонического анализа современной джазовой музыки	I	20		2	18	Практические задания
	Итого		90		8	82	
6	Значение джазовой гармонии в теоретических исследованиях	II	17		1	16	Практические задания

	музыкальной практике 20 века						
7	Стиль и форма в джазовой импровизации	II	17		1	16	Практические задания
8	Функциональность в джазовом мышлении	II	18		2	16	Практические задания
9	Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации	II	18		2	16	Практические задания
10	Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации.	II	20		2	18	Практические задания
	Итого		90		8	82	Зачет
11	Ладотональные принципы импровизации	III	27		1	26	Практические задания
12	Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков	III	27		1	26	Практические задания
13	Вокально-джазовая импровизация в блюзе.	III	30		2	28	Практические задания
14	Вокально-джазовая импровизация в типичных джазовых формах	III	30		2	28	Практические задания
15	Вокально-джазовая импровизация в ансамбле	III	30		2	28	Практические задания
	Итого		144		8	136	
16	Виды концертной импровизации.	IV	72		4	68	Практические задания
17	Вокально-джазовая импровизация в оркестре	IV	72		4	68	Практические задания
	Итого		144		8	136	Экзамен
		Всего:	468		32	436	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет «Вокально-джазовая импровизация». Цели и задачи

Формирование музыкального кругозора, ансамблевого музицирования в ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от диксиленда и би-бопа до фьюжн и джаз-рока). Развитие навыка исполнения в ансамбле соло–импровизаций выдающихся джазовых музыкантов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-Вокально-джазовая импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза. Стимулирование творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения, поощрение инициативы студентов в организации (без преподавателя) репетиций учебных ансамблей.

Тема 2. Функциональность в джазовой гармонии

Функциональность как основа мышления в джазовой гармонии. Аккорды основных функций. Способы расширения аккордов основных функций.

Отличия джазовой гармонии от гармонии импрессионистов. Иерархия функций в джазовой гармонии. Реальное звучание и домысливание в джазовой гармонии. Влияние европейской функциональной гармонической системы на становление джазовой гармонии.

Понятие джазового «квадрата» – построения кратного четверем тактам, не изменяющего своих размеров (количества тактов) при повторных появлениях в форме произведения. Квадрат импровизации совпадает по форме с темой.

Основные джазовые формы:

- а) Блюз (блюзовый период).
- б) Сложный период.
- в) Простая двухчастная форма (двухчастная репризная форма – наиболее типичный вариант в джазе).

Каденционные обороты.

Тема 3. Значение стиля би-боп в развитии джазовой гармонии

Альтерация и хроматизм в джазовой гармонии. Использование композиционных открытий 20 века в джазовой гармонии. Проблемы тональности и параллелизма в джазовой гармонии. Гармоническая тональность и мелодическая тональность. Виды аккордового параллелизма. Параллелизм как средство для отклонений и модуляций.

Ладовый хроматизм, образованный путем альтерации неустойчивых ступеней лада, обостряющий ладовые тяготения. Образование альтерированных аккордов. Аккорды с увеличенной секстой. Применение альтерированных аккордов, соединения с окружающими их аккордами.

Использование стандартной гармонии «эвергринов» с усовершенствованиями. Связь с традиционным блюзом.

«Раскрепощение» диссонанса. Тотальное использование диссонирующих аккордов. Битрезвучная мажорная полиаккордика. Роль уменьшенной квинты в аккордах и мелодии.

Использование хроматических секвенций. Интенсивная гармоническая пульсация.

Тема 4. Развитие гармонии в современном джазе

Влияние импровизационности на джазовые гармонические структуры. Полиладовость, политональность, полифункциональность в джазовой гармонии. Фри-джаз. Атональность в джазе. Модальный джаз. Джаз-рок.

Натуральные и альтерированные лады. Лады, соответствующие основным септаккордам.

Понятие «подвижного баса» в джазе, как основного контрапункта к мелодии. Различные способы построения линии баса: использование аккордовых тонов на сильные доли такта, проходящих тонов, вводных тонов - на слабые, нахождение натуральных и альтерированных ладов ко всем видам септаккордов.

Понятие полиаккорда и политональности. Аранжировка полиаккордов, их обозначения. Различные сочетания ладов в образовании полиаккордов. Некоторые варианты сочетаний двух разнотональных аккордов. Распределение полиаккордов по функциям с ориентации на ступеневое положение в ладу аккорда, находящегося в основании.

Тема 5. Методика гармонического анализа современной джазовой музыки

Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки. Гармоническая фактура, аранжировка в фортепианном джазе. Гармоническая фактура, аранжировка в ансамблевом и оркестровом джазе.

Подробная гармонизация:

Большинство джазовых тем и эстрадных композиций требуют подробной гармонизации. Средства для подробной гармонизации: использование побочных доминант, гармонические замены, альтерация и хроматизмы, параллелизм, проходящие ступени, задержания и предъемы, сложные аккорды с добавленными ступенями и т.д.

Этапы гармонизации:

а) выбор темы (в медленном или умеренном темпе), располагающей к подробной гармонизации, при которой смена аккордов происходит зачастую на каждую четверть, а иногда и на восьмые;

б) выписывание темы и проставление простейших аккордов, пользуясь буквенно-цифровыми символами;

в) нахождение возможности применения тех средств, которые были упомянуты выше:

г) использование соответствующих дополнительных «украшающих» приемов: задержаний, предъёмов, проходящих ступеней, органных пунктов, имитаций т.д.

***Тема 6. Значение джазовой гармонии
в теоретических исследованиях и музыкальной практике 20 века***

Обзор литературы по джазовой гармонии. Прогнозы и перспективы развития джаза. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов.

Тема 7. Стил ь и форма в джазовой импровизации

Определение понятий. Знакомство с разными стилями и формами джазовой музыки. Понятие «квадрата». Стабильность и мобильность музыкальных построений.

Тема 8. Функциональность в джазовом мышлении

Функциональность как основа гармонического мышления в джазе. Способы расширения аккордов основных функций. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена. Реальное звучание и домысливание в джазовой импровизации. Гармоническая сетка как основа импровизационности в джазе. Типовые каденционно-гармонические обороты.

Тема 9. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. Синкопирование. Атака звука, артикуляция и акцентирование в джазовой импровизации. Ритмическое варьирование и постепенное отстранение ритма от метрической основы. Свинг как специфическое метро-ритмическое мышление и способ джазового музицирования. Виды и приемы свингования. «Блуждающий» бас и техника басовой линии.

Тема 10. Особенности мелодики в импровизации.

Виды мелодической импровизации

Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектура. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование как основа тематической импровизации. Парафразный и линейный принципы в джазовой импровизации. Вариационные способы развития в тематической импровизации. Тематическое зерно. Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции.

Тема 11. Ладотональные принципы импровизации

Лад и ладовое мышление в джазовой импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических тонов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады. Лидийская хроматическая концепция Дж. Рассела. Тональность и модальность. Принципы модальной импровизации. Политональность.

Тема 12. Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков

Вспомогательные и проходящие звуки. Применение диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в построении импровизационной горизонтали. Система вводных тонов.

Тема 13. Вокально-джазовая импровизация в блюзе

Структура блюза. Формообразующие средства в блюзе. Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. Эволюция блюзового лада. Специфика применения блюзовых нот в различных видах блюзовой импровизации. Архаический, классический и современный блюз. Вокальный блюз. Инструментальные формы блюза.

Тема 14. Вокально-джазовая импровизация в типичных джазовых формах

Понятие джазового стандарта. Двухчастная и четырехчастная (32 такта) формы. Усложнение аккордики и упрощение формы. Характерные гармонические обороты и типичные каденции. Замены аккордов основных функций.

Тема 15. Вокально-джазовая импровизация в ансамбле

Особенности коллективной импровизации в джазовом ансамбле. Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость в коллективном творчестве. Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции. Эмоциональная стихийность содержания и жесткая форма. Соло, аккомпанемент, подголоски, педали в коллективной импровизации

Тема 16. Виды концертной импровизации.

Взаимосвязь стиля и импровизационной техники. Коллаж и стилистическое варьирование. Перспективы развития импровизационных форм в музыке. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов. Расширенно-тональная и модальная техника в современной импровизации.

Тема 17. Вокально-джазовая импровизация в оркестре

Особенности импровизации в джазовом оркестре. Разделение творческих и исполнительских функций в оркестре. Роль аранжировщика, солиста в оркестровой практике. Импровизационное соло в аранжированной композиции. Отличия вокальной импровизации от инструментальной.

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Вокально-джазовая импровизация».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Джазовые стандарты

1 семестр

Sweet Georgia Brown
There Will Never Be Another You
Up Jumped Spring
Stella By Starlight
Child is born
Anymore
Donna Lee

2 семестр

Solar
Take The A Train
The Girl From Ipanema
Scrapple From The Apple
Misty
Perdido

3 семестр

Beautiful love
Child is born
Bye-bye blackbird
Con Alma

4 семестр

I'm Old Fashioned
Footprints
Four
Have You Met Miss Jones
Tune up
Who can I turn to?

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кинус, Ю.Г. Из истории джазового исполнительства / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 157 с. – (Музыкальная библиотека).
2. Чугунов, Ю.И. Эволюция гармонического языка джаза [Текст.Ноты]: Учеб. пособие для студ.вузов, обучающихся по спец. «Музыкальное искусство эстрады» / Ю.И. Чугунов: Рос. акад. муз. им. Гнесиных. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.: нот.
3. Овчинников, Е. История джаза: Учебник: В 2-х вып.: Вып. I. – М.: Музыка, 1994. – 240 с.: ил.: нот.
4. Бородина, Г.В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] / ред.: Г.Д. Сахаров, Г. В. Бородина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 . – 350 с.: ил. – ISBN 978-5-7996-1150-7 . – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/292852>
5. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. ЭБС Лань. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58173>

Дополнительная литература

1. Нагорнова, А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима // Южно-Российский музыкальный альманах. . [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/brazilskaya-bossa-nova-saudade-v-pesnyah-a-k-zhobima>
2. Коллиер, Дж.Л. Становление джаза: Популярный исторический очерк / Предисл. и общ. ред. А. Медведева; Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 389 с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Вокально-джазовая импровизация, на самом деле, есть не что иное, как форма композиции. Правда, в отличие от композиции, Вокально-джазовая импровизация не записывается, что, конечно же, весьма существенно. Возможность нотирования способствует развитию значительности форм и богатства выразительных средств музыки. Какое это огромное преимущество — иметь возможность задумать большое, сложное произведение и в течение длительного времени разрабатывать его структуру и детали. Опера, соната, симфония и другие крупные формы позволяют передать весьма широкий спектр драматических переживаний, а для осуществления полноценной культурной жизни это — одно из важнейших условий. Так что действительная разница между композицией и импровизацией лежит в различии масштабов и выразительных средств, а не в том, что Вокально-джазовая импровизация якобы "живое" искусство, а композиция — "мертвое" ("механическое").

Преподаватель должен обратить особое внимание на воспитание у учащихся чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями. Для выработки единства штрихов и фразировки, особенно у духовых инструментов, рекомендуется использовать систему слогов, выработанную исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог.

Следует поощрять творческую инициативу учащихся, которая конкретно может выражаться в сочинении собственных импровизаций, аранжировки оригинальных композиций, в чем найдут практическое применение навыки, приобретенные на уроках импровизации и аранжировки.

Очень полезна работа с фонограммой, которая может выражаться в прослушивании реаранжированных произведений, игре «под запись».

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Вокально-джазовая импровизация»

Целью самостоятельной работы студентов является углубленное усвоение навыков импровизации.

Для достижения этих целей самостоятельная работа студента должна быть направлена на обучение способности выявлять закономерности импровизации, обобщать и систематизировать их в виде определенных упражнений и этюдов, усваивать типичные гармонические и фактурные обороты; формирование навыков совместного исполнительства, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений, их формы и содержания, расширение музыкального кругозора, развитие навыков слухового самоконтроля, коллективной исполнительской ответственности, формирование способности к выстраиванию долговременной индивидуальной системы самообразования и самосовершенствования в искусстве импровизации.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

- Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

- Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля. Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.