Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 05.11.2023 18:32:14
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*
КАФЕДРА *специального фортепиано*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ*
(название дисциплины)

для специальности ***53.05.01 Искусство концертного исполнительства***
Специализация: Фортепиано
(название направления специальности)

квалификация *Концертный исполнитель. Преподаватель*
(название квалификации)

форма обучения *Очная*

курс *II*
(номер курса)

семестр *3-4*
(номер семестра)

объем дисциплины *6 З.Е.*

практические занятия *66*
(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *150*
(количество часов по УП)

экзамен *4*
(номер семестра)

зачет *3*
(номер семестра)

всего *216*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель *Доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительства*

(должность составителя, название кафедры)

Кругликова Алина Борисовна

(ФИО составителя)

Рабочая программа одобрена кафедрой специального фортепиано
Протокол № 1от « 30» 08 2023 г.

Зав. кафедрой доцент Сагитова Ш.А.

(ученое звание) (ФИО) (подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 4
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 5
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9
5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 10
5.1 Требования для текущего контроля успеваемости 10
5.2 Требования для промежуточной аттестации 10
Примерный перечень вопросов 10
Тренировочные тесты 11
Ключи к тестам 14
Критерии оценки 14
Тематика рефератов и докладов 15
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 16
6.1. Рекомендуемая литература (основная) 16
6.2 Рекомендуемая литература 16
6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе 17
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 19

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Целью дисциплины является выявление творческого потенциала студента; необходимо сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры. **Задачи:** практически овладеть принципами формирования мелодической и ритмической импровизации, контрапункта, полиритмии, джазовой фразировкой в различных стилях и жанрах; изучить взаимосвязи между аккордами и ладами; роль басовой линии и ударных инструментов, освоить варианты импровизации в различных фортепианных стилях и жанрах. развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу для импровизации; приобрести навыки гармонизации мелодии; способствовать развитию общей музыкальной культуры студентов.

Дисциплина входит в Базовую часть Блока 1 и является обязательной для изучения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

способность создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПКО-6).

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса.

уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту, грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности, создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации, демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно.

владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента, способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации, способностью импровизировать на фортепиано в рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную тему.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол. Часов	
	3 семестр	Практ	Сам.
1.	Введение в программу: цели, задачи и форма работы. Особенности возникновения джаза. Истоки. Связи.	4	6
2.	Специфика джазовой гармонии.	4	10
3.	Гармония доджазовых жанров (ворк-сонги, спиричуэлы, регтаймы, маршевая музыка конца 19 века)	3	7
4.	Гармония на начальных стадиях развития джаза.	3	7
5.	Гармония традиционного джаза 20-х годов. Формирование блюзовой сетки.	4	8
6.	Нью-орлеанский джаз. «Стрит-бэнды».	3	8
7.	Буги-вуги. Основные ритмические формулы. Брейки и риффы.	3	8
8.	Обогащение гармонического языка джаза в 20-30е годы. Симфоджаз.	3	8
9.	Гармония джаза 30х годов. Кварто-квинтовые гармонические последовательности.	3	8
10.	Переход от традиционного джаза к свингу. Страйд-пиано стиль.	2	8
11.	Эпоха свинга. Легендарные личности.	2	8
	4 семестр		
12.	Дюк Эллингтон. Пианист, дирижёр. Создатель оркестра.	4	8
13.	Пианисты Томас Фэтс Уоллер, Эрл Хайнс, Арт Тейтум, Эрролл Гарнер. Индивидуальный стиль.	4	8
14.	Би-боп – этапный стиль в развитии джазовой гармонии.	3	8
15.	Телониус Монк. Композитор-новатор.	3	8
16.	Гармония прогрессива и кула. Вытеснение мажорной и минорной тоники.	3	8
17.	Дэйв Брубек. Применение смешанных размеров и структурного синкопирования.	3	8
18.	Босса-нова. Основные представители. Истоки интонационности.	4	8
19.	Хард-боп. Негритянские черты в ритме и мелодике.	4	8
20.	Модальный джаз. Расширение хроматической концепции.	4	10
	Итого: Всего: 216 / 6 ЗЕ	66	150

Краткое содержание курса

Тема I. Введение в программу: цели, задачи и форма работы. Особенности возникновения джаза. Истоки. Связи

Возникновение нового вида музыки. Взаимовлияние африканской и европейской культур. Использование джазовых интонаций в творчестве Дебюсси, Равеля, Стравинского, Мийо, Гершвина, Хиндемита. Ранние типы джаза (архаический, классический). Традиции народного музицирования на примере жанров (холлер, баллада, спиричуэл, ворк-сонг). Марширующие оркестры 19 века. Адаптация западноевропейских звукорядов в негритянской музыке. Репертуар негритянских бендов. (кадриль, полька, марш). Системы буквенно-цифровых обозначений. Гармоническая схема квадрата. Роль фонизма в джазовой инструментовке.

Тема II. Специфика джазовой гармонии

Гармонические обороты. Кварто-квинтовое движение. Нисходящее полутоновое движение. Нисходящее и восходящее малотерцовое движение. Нисходящее большетерцовое, тритоновое. Движение гармонической смены одноименного мажора и минора. Фундаментальные тоны. Импульс тяготения. Специфическая джазовая ритмика. Взаимосвязь между народной музыкальной культурой и композиторским творчеством. Обращение композиторов к фольклорным формам джаза. Проникновение классических интонаций в джазовую сферу.

Тема III. Гармония доджазовых жанров (ворк-сонги, спиричуэлы, регтаймы, маршевая музыка конца 19 века)

Гармония доджазового мейнстрима. Влияние европейской функциональной гармонической системы на становление джазовой гармонии. Джазовое интонирование, джазовая диссонантность. Эволюция джазового гармонического языка. Роль гармонии в развитии джаза.

Тема IV. Гармония на начальных стадиях развития джаза

Гармоническая тональность и мелодическая тональность. Особенности тональной организации африканской музыки. Гектатонические и гексатонические системы. Параллелизм. Африканское хоровое народное пение. «Парикмахерская гармония», плагальный оборот, эллипсис. Скотт Джоплин. Специфика аккордовых связей на примере регтайма.

Тема V. Гармония традиционного джаза 20-х годов

Процесс формирования блюза. Блюзовый лад. Появление альтерированных аккордов, свободное использование диссонансов. Блюзовая каденция D-S-T. Принцип вопрос-ответ. Ощущение двенадцатитактовой музыкальной формы. «Blue notes». Архаический, классический и современный блюз. Хроматизация гармонии, монодийно-гармоническая форма лада. Усложнение гармонической сетки. Роль блюза в становлении гармонического языка джаза.

Тема VI. Нью-орлеанский джаз

Появление различных музыкальных стилей. «Стрит-бэнды». Сокращение гармонического времени. Возникновение развитых инструментально ансамблевых форм негритянского музицирования. Характерный тип нью-орлеанского джаз-бэнда. Хроматическая каденция, эллиптический оборот. Вспомогательный уменьшённый септаккорд.

Тема VII. Буги-вуги

Усложнение партии левой руки. «Блуждающий бас». Полиритмические остинатные фигурации. Кластерные гармонии. Брейки и риффы. Джимми Янси, Мид Лакс Льюис, Пит Джонсон, Альберт Эммон. Самые стильные мелодические обыгрывания. Примеры паттернов.

Тема VIII. Обогащение гармонического языка джаза в 20-30-е годы. Симфоджаз

Джордж Гершвин, Иствуд Лейн, Джон Олден Карпентер, Лео Соуэрби,Эмерсон Уиторн, Уильям Хенди. Аарон Копленд, Джордж Антейл, Луис Гринберг, Уолтон Пистон. Появление термина «коммерческий джаз». Пол Уайтмен. Признание джаза широкими слоями населения. Появление большого количества грамотных аранжировщиков. Проблема синтеза джаза и академической музыки. Стили Вест-коуст, Прогрессив, Кул, Третье течение, Фьюжн.

Тема IX. Гармония джаза 30х годов

Переход от традиционного джаза к свингу. Четкое разделение оркестра на группы. Развитие сольной оркестровой импровизации. «Чикагский стиль». Новые тембровые возможности. Переходные стили. Сокращение «гармонического времени». Гармонизация групповых корусов или тутти. Кварто-квинтовые гармонические последовательности. Применение расширенной тональности. Смещение ладов, использование субсистем побочных ладов. Усложнение вертикали. Отход от трезвучий и их обращений в сторону более сложных «надстроенных аккордов».

Тема X. Переход от традиционного джаза к свингу

Эмансипация диссонанса в джазе. Вытеснение трезвучий. Параллельное движение аккордов. Страйд-пиано стиль. Усиление роли квинтового круга. Сопоставление далеких тональностей. Блюзовые влияния в гармонии. Установление классического типа биг-бенда. Дон Редмен, Флетчер Хендерсон, Дюк Эллингтон, Эдгар Сэмпсон, Сай Оливер, Эдди Соутер, Билли Стрейхорн, Каунт Бейси, Бенни Картер, Бенни Гудмен.

Тема XI. Эпоха свинга

Распад большого числа ансамблей. Популяризация танцевальной музыки. Возрастающая роль импровизации. Устройство классического состава джазового оркестра. Переход от линеарного к гармоническому музицированию в джазе (от горизонтального к вертикальному). Ритмика «two beat» и «four beat». Термин «свинг». Приемы фразировки и артикуляции в джазе. Оркестр Бенни Гудмена, особенности репертуара и звучания. Гленн Миллер - бэндлидер, аранжировщик, музыкант. «Рифф» - техника, техника автоаккомпанемента (антифон).

Тема XII. Дюк Эллингтон

Особенности инструментовки. Первый джазовый композитор. Новый бэндовый (оркестровый) саунд. Тембровое гармоническое мышление. Гармонические замены, сложные аккордовые структуры с секвентным гармоническим развитием. Использование хроматических секвенций. Параллелизм на большем временном отрезке. Разработка модальной гармонии, хроматики, политональности, расширение сферы «джазового диссонанса», полифонизация фактуры.

Тема XIII. Пианисты Томас Фэтс Уоллер, Эрл Хайнс, Арт Тейтум, Эрролл Гарнер

Музыкальное становление пианистов, жизненный путь, основные этапы творчества. Главные отличительные черты стиля. Гарлем-страйд-пиано, буги-вуги, баррел-хаус. Заимствование фортепианных способов исполнительства для применения в оркестре. Блок-аккорды, «катящийся бас», ленточное голосоведение на каждую восьмую длительность. Аккордовое сопровождение на каждую долю. Фэтс Уоллер - пианист, композитор, вокалист. Использование всех возможностей мажоро-минорной системы. Расширение и усложнение ладовых связей, аккордики. Эрл Хайнс - пропагандист блюзовых традиций. Ритмическая, мелодическая фантазия. Имитации баса и трубы, двухголосие. Арт Тейтум - новатор гармонических структур. Модулирующие секвенции, параллельное мелодическое соединение. Однотерцовые и вводные трезвучия. Полиладовость и политональность. Эрролл Гарнер – совокупность музыкальных предпочтений. Влияние романтиков и импрессионистов на индивидуальный стиль. Запаздывание мелодии в правой от четкого бита в левой. Полиаккорды, кластеры. Оркестральность звучания. Контрасты: ритмические, динамические, фактурные. Освоение 12-тоновости, концепция расширенной тональности.

Тема XIV. Би-боп – этапный стиль в развитии джазовой гармонии

Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Лестер Янг, Рой Элдридж. Комбо составы. Развитие «джем-сейшнов». Гармонические находки бопа. Замкнутая секвенция. Упрощение структуры, усложнение гармонии. Отказ от обращений аккордов в гармонических темах джазовых тем. «Раскрепощение» диссонанса за счет добавленных тонов и альтераций. Тотальное использование диссонирующих аккордов. Политональные образования. Битрезвучная мажорная тритоновая полигармония. Хроматизация горизонтали. Сокращение гармонического времени. Крепкая связь с блюзом. Сокращение числа наиболее употребительных тональностей. Понятие «гармоническая замена».

Тема XV. Феномен Телониуса Монка

Пианист, композитор. Этапы становления. Педагоги, среда общения. Исполнительская манера. Создатель стиля. Годы забвения. Монк – предвестник авангардистов. Мелодико-гармонический язык. Последователи, ученики.

Тема XVI. Гармония прогрессива и кула

Опора на европейскую функциональную систему. Тенденции приближения к европейской камерно-симфонической музыке. Рост музыкального джазового образования. Стэн Кентон, Вуди Герман, Гил Эванс. Расширение оркестра, новые тембральные возможности. Ленни Тристано. Принцип постоянного секвенцирования. Доминант-септ аккорд, вытеснение мажорной и минорной тоники. Тритоновое звено, «лейтгармония джаза», квартовое расположение аккордов. Принцип постоянного

секвенцирования. Трактовка сложных доминантовых аккордов в качестве тонических. Интервал дорийской сексты.

Тема XVII. Дейв Брубек

Академическая музыкальная подготовка, жизненный и творческий путь. Педагоги Дариус Мийо и Арнольд Шёнберг. Тенденции к сближению джаза с европейским музыкальным мышлением и отказ от негритянской идиоматики. Полиритмия и полиметрия. Перекрёстные ритмы. Переменные размеры, структурное синкопирование. Приём модальности и тембрового варьирования. Симфоджаз. Третье течение.

Тема XVIII. Босса-нова

Новый песенно-танцевальный жанр бразильской музыки. Антонио Карлос Жобим, Жоао Жильберто, Аструд Жильберто. Ритмические формулы мамбы, самбы и румбы. Восьмидольная ритмика. Стэн Гетц, Джулиан Кэннонболл Эддерли. Босса-нова как фундамент джаз-рока. Отражение специфики речи в образно-выразительных и структурных концепциях стиля.

Тема XIX. Хард-боп

Возвращение к негритянским корням. Второе рождение: блюз, регтайм, госпел-сонг. Соул, фанк. Опора эмоциональной стороны исполнения, приоритет негритянских черт в ритме и мелодике. Единство динамической напряжённости. Арт Блэйки, Чарли Мингус. Ансамбль «Jazz Messengers». Минорный блюз, минорные баллады. Приоритет нового ладового наклонения.

Тема XX. Модальный джаз

Атональность. Расширенная хроматическая тональность. Полиаккорды («надстроенные» аккорды с альтерацией). Джон Колтрейн – саксофонист и композитор. Влияние индийской народной музыки. Тема «Giant Steps». Поворот в сторону сокращения количества аккордов. Модальный джаз - предвестник фанка и ритм-энд блюза. Применение различных видов пентатонических звукорядов. Джордж Рассел «Лидийская хроматическая концепция». Линеарное мышление, ладовая полифония. Выразительная функция мелизматики.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формы занятий. Основная форма занятий – лекционная. Вместе с тем, программой курса предусматривается практическая работа и индивидуальные занятия. Конспектирование теоретических источников, прослушивание музыки и изучение фортепианной литературы, анализ аудиозаписей, работа над рефератами, проведение небольших тестов на проверку знаний пройденного материала и т.д.).

Итогам и детальному анализу различных видов самостоятельной работы студентов посвящены групповые занятий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы курса «Искусство импровизации» складывается из следующих основных компонентов:

- тематический план и планы-конспекты групповых занятий (лекционных, семинарских, практических) с перечнем рекомендуемой литературы к темам.

- труды отечественных и зарубежных педагогов, исполнителей и теоретиков, (И.М.Бриль, Ю.Н.Чугунов и др.), лекции и аудиоматериалы.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета и экзамена, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях.

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

Выполнение текущих заданий

5.2 Требования для промежуточной аттестации

- зачет (реферат, викторина, ответы на вопросы билета);
- итоговый экзамен (реферат, викторина, ответы на вопросы экзаменационного билета)

Примерный перечень вопросов

Перечень вопросов к зачету

1. Исполнение последовательностей: II - V - I; III- IV-II-V.
2. Самая распространенная гармоническая последовательность в джазе.
3. Творческий облик Тедди Уилсона.
4. Арт Тейтум. Особенности стиля.
5. Оскар Питерсон. Пианист, композитор.
6. Эрролл Гарнер. Новатор музыкального языка.
7. Основные техники аккомпанемента.
8. Свинг. Зарождение. Нью-Орлеанский стиль.
9. Босса-нова. Представители.
10. Буги-вуги. Основные риффы.
11. Блюз. Виды и формы.
13. Блок-аккорды. Терцовое и квартовое соотношение.
14. Регтайм и страйд-пиано, общие черты, отличия.
15. Феномен Телониуса Монка.
16. Жанр баллады. Роль баллады в джазовой композиции.
17. Российские звезды джаза.
18. Основные черты джаз-рока.

Перечень вопросов к экзамену

1. Развитие жанров фортепианной музыки. Баллада.
2. Великие джазовые пианисты.
3. Фортепианное творчество Арта Тейтума.
4. Бэнд-лидеры.
5. Фортепианное творчество Оскара Питерсона.
6. Фортепианное творчество Эрролла Гарнера.
7. Американская фортепианная школа. Традиции, отличия от других школ.
8. Фортепианное творчество Дэйва Брубека.
9. Фортепианное творчество Чика Кориа.
10. Фортепианное творчество Кенни Киркланда.

11. Основные риффы в стиле буги-вуги.
12. Блюз: виды и формы.
13. Блок-аккорды. Принципы строения.
14. Аккомпанемент в стилях босса-нова, джаз-рок, свинг.
15. Альтерирование септаккорда. Полимодальность.
16. Гармоническое обогащение сетки, тритоновая замена.
17. Соединение аранжированных аккордов, открытая позиция.
18. Творческая деятельность крупнейших пианистов XX века.
19. Жанр баллады.
20. Национальный стиль в исполнительском искусстве. К проблеме воплощения национального. История и современный этап развития джазового пианизма в РБ.
21. Фортепианно-исполнительское искусство последнего десятилетия.

Тренировочные тесты

Тест № 1
Какие ступени альтерируются в малом мажорном септаккорде:
А) 3
Б) 5
В) 7

Тест № 2
Какое количество тактов в стандартном блюзе:
А) 8;
Б) 10;
В) 12;
Г) 16.

Тест № 3
Самая часто употребляемая джазовая форма:
А) aaba;
Б) aba;
В) aab;
Г) abaca.

Тест № 4
Кто написал тему «Caravan»:
А) Дюк Эллингтон;
Б) Тед Джонс;
В) Хуан Тизол;
Г) Дэйв Брубек..

Тест № 5
В каких темпах обычно исполняется регтайм:
А) быстрый;
Б) очень быстрый;
В) медленный и средний.

Тест № 6

Кто такой Майлс Дэйвис:
А) Пианист;
Б) Саксофонист;
В) Трубач;
Г) Контрабасист.

Тест № 7

Стиль в котором работал Антонио Карлос Жобим:
А) Свинг;
Б) Регги;
В) Босса-нова.

Тест № 8
Как переводится слово регтайм:
А) Сжатое время;
Б) Свободное время;
В) Чёткое время.

Тест № 9
Сколько джазовых тетрадей у Манфреда Шмитца;
А) 2;
Б) 3;
В) 5;
Г) 6.

Тест № 10
В каком году родился Джордж Гершвин:
А) 1899;
Б) 1910;
В) 1923;
Г) 1937.

Тест № 11
Какой лад чаще всего играется на большой мажорный септ-аккорд:
А) Лидийский;
Б) Дорийский;
В) Миксолидийский
Г) Локрийский.

Тест № 12
Как называется минимальный стаф ударника.
А) Тройник;
Б) Стол;
В) Квадрат.
Тест № 13

Параллельное движение в верхнем и нижнем слоях в противоположном направлении, это-:
А) Антифон;
Б) Полиаккорд;
В) Брейк;
Г) Рифф.

Тест № 14
Представителем какой страны является Рави Шанкар:
А) Великобритания;
Б) Индия;
В) Франция;
Г) Румыния.

Тест № 15
Входил ли в состав «Земля, ветер, огонь» Майлс Дэйвис:
А) да;
Б) нет.

Тест № 16
Какой из композиторов является представителем би-бопа:
А) Бенни Грин;
Б) Чарли Паркер;
В) Стэн Гетц;
Г) Кенни Киркланд.

Тест № 17
Пианист про которого Рахманинов говорил, что он обладатель самой выдающейся техники:
А) О. Петерсон;
Б) Э. Хайнс;
В) Э. Гарнер;
Г) А. Тейтум.

Тест № 18
Какое тональное развитие заложено в теме «Giant Steps»:
А) терцовое;
Б) кварто-квинтовое;
В) хроматическое.

Тест № 19
Автор темы «Round Midnight»:
А) Т. Монк;
Б) Т. Джонс;
В) К. Дорхэм;
Г) Т .Уилсон.

Тест № 20
Как значение имеет слово фьюжн:
А) Сплав;
Б) Дерзкий;
В) Намерение.

Тест № 21
Количество фортепианных концертов Гершвина:
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

Тест № 22
Кто написал музыку к балету «Вестсайдская история»:
А) Э. Уильямс;
Б) С. Джоплин ;
В) Ч. Айвз;
Г) Л. Бернстайн.

Тест № 23
Где родился Оскар Питерсон:
А) Лондон;
Б) Нью-Йорк;
В) Осло;
Г) Торонто.

Тест № 24
Пианист в творчестве которого ярко выражены национальные испанские мотивы:
А) Х. Хенкок;
Б) Ч. Кориа;
В) Ф. Уоллер;
Г) Б. Грин.

Тест № 25
В какой тональности написана «Рапсодия in Blue» Джорджа Гершвина?
А) Des-Dur;
Б) As-Dur;
В) B-dur;
Г) Es-dur.

Ключи к тестам

1. Б;	**10. А;**	**19. А;**
2. В;	**11. А;**	**20. А;**
3. А;	**12. А;**	**21. Б;**
4. В;	**13. Б;**	**22. Г;**
5. В;	**14.Б;**	**23. Г;**
6. В;	**15. Б;**	**24. Б;**
7. В;	**16. Б;**	**25. В.**
8. А;	**17. Г;**	
9. В;	**18. А;**	

Критерии оценки

Зачет носит теоретический и исполнительский характер. Вопросы к зачету выдаются заранее. Оценка знаний складывается из следующих критерий: Письменный ответ на музыкальную викторину, защита реферата и устный ответ на предложенный билет исполнение музыкального произведения с собственной импровизацией.

Зачет ставится: при полном написании номеров викторины; наличие реферата и его устной убедительной защите; вопрос билета, если студент строит ответ логично в соответствии с выработанным планом, обнаруживает максимально глубокое знание

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. В ответе устанавливаются содержательные межпредметные связи, развернуто аргументируются выдвигаемые положения, приводятся убедительные примеры. Слушатель обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников информации.

Незачет ставится при отсутствии раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями «обыденно-повседневного» характера. Ответ содержит серьезные неточности. Выводы поверхностны. Студент не обнаруживает знание специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.

Экзамен носит комплексный характер. Вопросы к экзамену выдаются заранее. Оценка знаний складывается из следующих критерий: Письменный ответ на музыкальную викторину, защита реферата и устный ответ на предложенный билет,

Оценка **«отлично»** ставится: при полном написании номеров викторины; наличие реферата и его устная убедительная защита; вопрос билета, если студент строит ответ логично в соответствии с выработанным планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. В ответе устанавливаются содержательные межпредметные связи, развернуто аргументируются выдвигаемые положения, приводятся убедительные примеры. Слушатель обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников информации.

Оценка **«хорошо»** ставится при написании номеров викторины с минимальными погрешностями; наличие реферата и его устная защита; вопрос билета, если студент строит свой ответ в соответствии с выработанным планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливаются содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументируются выдвигаемые положения, приводятся убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы верны. В речи используется профессиональная лексика. Демонстрируется знание специальной литературы и дополнительных источников информации.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится ставится при написании номеров викторины с погрешностями до 50% (включительно); наличие реферата; вопрос билета, если ответ непоследователен, недостаточно логически выстроен. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры некорректны или отсутствуют.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится при отсутствии раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями «обыденно-повседневного» характера. Ответ содержит серьезные неточности. Выводы поверхностны. Студент не обнаруживает знание специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.

Тематика рефератов и докладов

- третье течение, музыкальные сплавы, стиль фьюжн.
- анализ фортепианных стилей (Босса-нова, свинг, джаз-рок и т.д.);

- рассмотрение особенностей стиля композитора, школы, направления на примере того или иного произведения, жанра (Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле Блюз» и т. д.);

- сравнительная характеристика исполнений («Donna Lee», импровизации Кенни Киркланда и Чика Кориа и т. д.);

- исследование стилистических проблем («Влияние кубинской школы на развитие джазовой музыки»);

- творческий портрет одного из выдающихся пианистов-исполнителей («Дюк Эллингтон - пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель» и т. д.);

- исполнительский и методический анализы сольного фортепианного произведения.

Исполнительский анализ и методические рекомендации», «Роль фортепиано в формировании джазового саунда»).

Обязательным требованием к работе является наличие авторского раздела (как правило, это исполнительско-методический анализ произведения), отражающего индивидуальный (исполнительский и (или) педагогический) опыт студента.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
1. Барбан, Е. Джазовые портреты / Е. Барбан .— СПб : Композитор, 2010
2. Кинус Ю. Г. Фортепиано в джазе/ Ю. Г. Кинус. - Ростов-на-Дону: РГК и. С. В. Рахманинова, 2009. - 60 с. : ил.. - (Библиотека методической литературы)
3. Кинус, Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 .— 190с. : ил. — (Музыкальная библиотека) .— Краткий словарь джазовых терминов.
4. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : Учебное пособие для вузов / Ю. Г. Кинус .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2009.
5. Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие / Ю. Г. Кинус .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2011.
6 .Кинус, Ю. Г. Джаз / Ю. Г. Кинус .— Ростов : Феникс, 2010.
7. Саймон. Большие оркестры эпохи свинга .— Санкт-Петербург : СКИФИЯ, 2008 .— 616с. : ил. — (Легенды Джаза) .
8. Столяр Р. С. Современная импровизация: Учебное пособие: Практический курс для фортепиано - СПб: Планета музыки, 2010.
9. Корнев, П. К. Искусство джаза: страйд, свинг, би-боп : Учебное пособие / П. К. Корнев, ; Министерство культуры РФ. СПбГУКИ, Факультет эстрадного искусства и художественной коммуникации; научн. ред. Е. Л. Рыбакова .— СПб. : Изд-во СПБГУКИ, 2009.
10. Меркс, Э. Первые уроки джаза : Практическое пособие в джазовой импровизации на фортепиано / Э. Меркс .— СПб : Композитор, 2009.
11. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации : учебное пособие / Е. А. Мыльникова .— СПб : Композитор, 2009.
12. Меркс, Э. Уроки самбы и боссановы : Перевод с французского С. Белимова / Э. Меркс .— СПб : Композитор, 2009.

6.2 Рекомендуемая литература

Берендт И. Новая книга о джазе. Франкфурт-на-Майне; Гамбург,1959. Перевод с немецкого Феклистова, 1965. На правах рукописи.

Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию.М.,1984.

Джонс А. Африканская музыка в Северной Родезии и некоторых районах М.,1973.

Егоров С.Г. Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации. Ростовский ГМПИ.1988.
Есаков М.М. Основы джазовой импровизации. М.,1989
Житомирский Д.В. о гармонии Скрябина: Сб. статей. М.,1973
Королев, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : Термины и понятия.— Москва: Музыка, 2002.
Коллиер Дж. Л. Становление джаза. М.,1984
Коллиер Д, ж.Л. Луи Амстронг : Американский гений .— Москва : Прессверк, 2001.
Конен В.Дж. Пути американской музыки. М.,1961
Конен В.Дж. Рождение джаза. М.,1984
Королёв О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки.М.,2002
Леонард Н. Джаз и белые американцы. Чикаго ,1962.Перевод с анг.Ю.Верменича,1970. На правах рукописи.
Либерман Е. Работа над фортепианной техникой: Учебное пособие. - Москва: Музыка, 1985.
Матюхина, М.В. Джаз в произведениях французских композиторов : Очерк .— Уфа : РИО РУНМЦ МО РБ, 2003
Маккиннон Л. Игра наизусть. - Москва: Классика-XX1, 2006.
Мамаева Э. Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии - СПб: Нота, 2003.
Маркин Ю.И. Джазовая импровизация.М.,1994
Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. Киев,1983
Нкетия К.Формы техника и гармония вокальной музыки Ганы М.,1973
Ныркова В. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей: История и методические принципы. - Москва: Музыка, 1988.
Овчинников, Е.В. История джаза : Учебник в 2-х вып.: Вып.1 .— М. : Музыка, 1994.
Одер А.Человечество и проблемы джаза. Нью-Йорк,1956.На правах рукописи.
Озеров Ю.В.Джаз: США. Ч.1.ГМПИ им.Гнесиных. М.,1990.
Парнес Д.Г. На фортепиано, синтезаторе - по слуху: Самоучитель. - Москва: АСТ, 2001.
Петров, А.Е. Джазовые силуэты .— Москва : Музыка, 1996.
Переверзев, Л. Импровизация versus композиция : Вокально-инструментальные архетиры и культурный дуализм джаза // Музыкальная академия. — 1998.
Рети Р. Тональность в современной музыке.Л.,1968.
Рогачев А.Г. Системный курс гармонии джаза: М.,2000.
Сарджент У.Джаз М.,1987.
Светлакова, Н. Джаз в произведениях композиторов академического направления : Первая половина XX века.Очерк .— М. : РАМ им. Гнесиных, 2006.
Стравинский И.Ф. Музыкальная поэтика. Статьи и материалы. М.,1973
Сыров, В.Н. Джаз и европейская традиция // Проблемы музыкальной науки.
Фейертаг, В.Б. Джаз. XX век : Энциклопедический справочник .— Санкт-Петербург : СКИФИЯ, 2001
Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза : Учебное пособие для вузов / Гриф УМО .— Москва : Музыка, 2006.
Шапиро Н., Хентофф Н. Послушай,что я тебе расскажу. Нью-Йорк, 1958 на правах рукописи.

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе ЭБС «Лань»

1. Мочалин, Б. В. Изучение джазовых стандартов : учебно-методическое пособие / Б. В. Мочалин. — Белгород : БГИИК, 2020. — 97 с. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153902 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Смирнова, Н. М. Фортепианные стили : учебник / Н. М. Смирнова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-94841-438-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186774 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: уч.пособие. Спб., «Лань», 2014. – 368 с.
4. Баренбойм Л.А.Музыкальная педагогика и исполнительство: уч.пособие. – 2-е изд., стереотипн. – СПб, «Лань», «Планета музыки», 2017. – 340 с.: ноты.
5. Гаккель Л.Е.Фортепианная музыка 20 в.: уч.пособие. Изд.3-е, стереотипное.-СПб., «Лань», 2017. – 472 с.:ноты.
6. Кудряшов А.Ю.Теория музыкального содержания. Художественные идеевропейской музыки 17-20 вв.: уч.пособие.Изд.2-е, стереотипн. – СПб., Лань, 2017. – 432 с.:ил.
7. Ройтерштейн М. И.Основы музыкального анализа.Из.2-е, стереотипн. – СПб., Лань, 2017. – 116 с.:ноты.
8. Рубинштейн А.Г.Музыка и её представители. Разговор о музыке.2-е изд., дополн. СПб.,Лань,2017. – 96 с.
9. Холопова В.Н.Музыка как вид искусства: уч.пособие. 4-е изд., исправл. –СПб.,Лань, 2014. – 320 с.
10. Исполнительская интерпретация. Музыкальная педагогика.-Саратов.гос.конс.им.Л.Собинова, 2013. – 184 с.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://nlib.narod.ru/
http://www.classic-music.ru
http://www.classica21.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.geige2007.narod.ru
http://www.belcanto.ru
https://rocklab.wordpress.com/category/обучение/статьи-о-вокале/
http://vocal-noty.ru
http://www.operamusic.ru
http://theoperacritic.com
http://opera.stanford.edu/main.html
http://www.therecordcollector.org
http://orpheusmusic.ru/publ/124
http://intoclassics.net
http://www.imslp.org

Периодические издания

1. Музыкальная академия, журнал
2. Музыковедение, журнал
3. Музыка и время, журнал
4. Музыкальное обозрение, газета

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 1-08, 1-24, 2-10, 2-12, 3-33, 3-37 – общая площадь 182,90 кв.м.;
Оборудование учебных аудиторий: 8 роялей и 1 клавесин;
Кафедральная техника: 2 магнитофона, 1 телевизор, 1 компьютер, 1 принтер;
Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.
Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;
Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.