

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

А.Н. Лавровский

«Джазовая специальность»

**учебно-методическое пособие
для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.02**

**Музыкального искусства эстрады (по видам)
«Инструменты эстрадного оркестра»
(фортепиано)**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» «Инструменты эстрадного оркестра».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Музыкальное искусство эстрады»

Протокол №_1_ от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /И.Ю. Иванова/

Рецензенты:

Ардуванова Е.Р. —преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Лавровский А.Н. история джазового фортепианного исполнительства [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Н. Лавровский. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018 – 28с.

Данное учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Джазовая специальность» и предназначено студентам специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» «Инструменты эстрадного оркестра». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков игры на фортепиано и формирующих культуру музыканта, его мировоззрение, эстетические установки.

© А.Н. Лавровский, 2018

Оглавление	
Введение	4
Учебно-тематический план	7
Содержание учебно-методического пособия	9
Тема 1. Знакомство с джазовой ритмикой и артикуляцией.....	9
Тема 2. Связь лада и гармонии.	9
Тема 3. Блюзовый лад.....	10
Тема 4. Импровизация как способ высказывания за роялем.....	11
Тема 5. Блюз и буги-вуги.	12
Тема 6. Ритмическая работа над импровизацией.	13
Тема 7. Рэгтаймы.....	13
Тема 8. Аудирование записей и подбор на слух.....	14
Тема 9. Стили свинг и бибоп.	15
Тема 10. Репертуар периода свинга и бибопа.	16
Тема 11. Придумывание собственных оборотов и секвенций на использование нонаккордов в свинге.	16
Тема 12. Стили латиноамериканского джаза.	17
Тема 13. Тритоновая гамма.....	18
Тема 14. Гамма «полутон-тон».....	19
Тема 15. Целотоновая гамма.....	19
Тема 16. Баллада.....	20
Тема 17. Аранжированные и блок-аккорды.....	21
Тема 18. Нечётные размеры.....	21
Тема 19. Современные стили фортепианной импровизационной музыки. .	22
Тема 20. Подготовка к государственному экзамену по специальности.....	23
Формы контроля	24
Критерии оценки.....	26
Библиографический список.....	28

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу «Джазовая специальность» адресовано студентам специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», «Инструменты эстрадного оркестра» и предназначено для лучшего освоения материала, изучаемого на индивидуальных занятиях по фортепиано, а также организации самостоятельной работы студента. Данное издание поможет обеспечить последовательное развитие и целесообразное воспитание творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности: исполнительской, педагогической, просветительской.

Изучение данной дисциплины способствует:

- Накоплению посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений;
- Воспитанию на этой основе художественного вкуса;
- Формированию профессиональной культуры;
- Развитию пианистических навыков;
- Совершенствованию умений аккомпанировать, читать с листа, посредством чего студент знакомится с фортепианным наследием композиторов;
- Совершенствованию теоретических знаний на основе изучений гамм, аккордов и арпеджио;
- Совершенствованию ансамблевой игры, развивающей способность слышать разные музыкальные тембры.

Пособие подготовлено на основе научной и учебной литературы, а также с использованием интернет-источников.

Учитывая учебный характер издания, в тексте пособия подробные ссылки на авторов и источники не приводятся, изложение материала ограничивается перечнем использованных изданий и источников, который

приводятся в конце пособия. Этот же список является для студентов списком рекомендуемой литературы.

Задачи освоения курса:

- приобретение основных навыков игре на инструменте;
- развитие игрового аппарата;
- воспитание художественного вкуса и формирование профессиональной культуры;
- совершенствование умений аккомпанировать, читать с листа, играть на рояле партитуры
- применение приобретенных навыков в работе над произведениями в избранном инструменте;
- применение приобретенных навыков для теоретического анализа музыкального произведения;
- грамотно разбирать нотный текст;
- воспитание художественного вкуса;
- формирование профессиональной культуры.
-

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», «Инструменты эстрадного оркестра» студент должен:

Знать:

- сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров средней сложности;
- исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными требованиями);
- специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано;
- выразительные и технические возможности фортепиано.

Уметь:

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей;
- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями);
- использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в работе над исполнительским репертуаром.

Студент, завершивший изучение курса, должен **иметь практический опыт:**

- чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений среднего уровня трудности;
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями;
- чтения многострочных хоровых партитур;
- применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произведениями;
- исполнения аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с программными требованиями);

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	186	1 – 7
Аудиторные занятия	124	1 – 7
Лекционные занятия	35	1 – 7
Практические занятия	89	1 – 7
Самостоятельная работа	62	1 – 7
Вид текущего контроля		1 – контрольный урок; 2, 5, 6, – академический концерт
Вид промежуточной аттестации		3 – экзамен; 4 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		7 – экзамен

Учебно-тематический план

№	Название темы	Общая нагрузка	Аудит. часы	Лекции	Практ. занятия	СРС
1 семестр						
1	Знакомство с джазовой ритмикой и артикуляцией.	8	5	1	4	3
2	Связь лада и гармонии.	8	5	1	4	3
3	Блюзовый лад	9	6	2	4	3
		25	16	4	12	9
2 семестр						
4	Импровизация как способ высказывания за роялем.	9	6	2	4	3
5	Блюз и буги-вуги.	9	6	2	4	3
6	Ритмическая работа над импровизацией.	7	4	1	3	3
7	Рэгтаймы.	7	4	1	3	3
		32	20	6	14	12
3 семестр						
8	Аудирование записей и подбор на слух.	9	6	2	4	3
9	Стили свинг и бибоп.	7	4	2	2	3
10	Репертуар и период свинга и бибоба.	9	6	2	4	3
		25	16	6	10	9
4 семестр						
11	Придумывание собственных оборотов и секвенций на использование нонаккордов в свинге.	9	6	2	4	3
12	Стили латиноамериканского джаза.	9	6	2	4	3
13	Тритоновая гамма.	7	4	2	2	3
14	Гамма «полутон-тон».	5	2	1	1	3
	<i>Дифференцированный зачёт.</i>	2	2	-	2	-
		32	20	7	13	12
5 семестр						
15	Целотоновая гамма.	9	6	2	4	3
16	Баллада.	9	6	2	4	3
17	Аранжированные и блок-аккорды.	7	4	2	2	3
		25	16	6	10	9
6 семестр						
18	Нечётные размеры.	13	10	2	8	3
19	Современные стили фортепианной импровизационной музыки.	13	10	2	8	3
		26	20	4	16	6
7 семестр						

20	Подготовка к гос.экзамену по специальности.	19	14	2	12	5
	<i>Дифференцированный зачёт.</i>	2	2	-	2	-
		21	16	2	14	5
		186	124	35	89	62

Содержание учебно-методического пособия

Тема 1. Знакомство с джазовой ритмикой и артикуляцией.

Содержание: Знакомство с джазовой ритмикой и артикуляцией. Этюды и пьесы О. Питерсона и М. Шмитца.

Практические занятия: Упражнения на полиритмию. Использование крышки рояля, рук, ног и перкуссии. Виды септаккордов и их построение от каждого звука диатонической гаммы в тональности до-мажор. Игра 2мя руками гаммы, септаккордов и арпеджио в мажорном ладу. Разбор ритмически-сложных фрагментов пьес, проработка штрихов и динамики. Исполнение «нотного текста» с чувством импровизационной свободы и ритмического драйва.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Выявить в полифоническом произведении самостоятельность каждого голоса. Внимательно работать над исполнением отдельных голосов и их совместном проведении. Особое внимание уделять работе над артикуляцией каждого полифонического голоса, следить за сохранением правильно выбранной артикуляции при совместном проведении голосов на протяжении всего произведения.

Рекомендуемая литература:

1. Питерсон О., Джазовые фортепианные этюды – М.: - 2008
2. Питерсон О., Джазовые этюды и пьесы – М.: 2008
3. Шмиц М., Джазовый сборник «Jazz Parnass - 3» - М.: 2010

Тема 2. Связь лада и гармонии.

Содержание: Виды септаккордов. Лад, как замкнутая система координат. Связь лада и гармонии.

Практические занятия: 5 видов септаккордов и метод их построения от ступеней натуральной мажорной гаммы. Игра септаккордов и их обращений 2мя руками во всех мажорных тональностях в прямом и последовательном движении по всей клавиатуре. Арпеджирование. Соединение 2мя руками малых мажорных септаккордов по кварто-квинтовому кругу, в виде цепочек доминант: Л.р. – прима, терция, септима. П.р. – аккорд. Работа в ритме, под метрономом.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разучивании гамм необходимо соблюдать правильную аппликатуру, стремиться к плавности и эластичности движений пальцев с сохранением ровности звучания, как в медленном темпе, так и в более быстрых темпах, следить за свободой исполнительского аппарата, за правильной посадкой и постановкой рук, качеством звука.

Рекомендуемая литература:

1. Оренбургский А., Практическая джазовая гармония – Алматы: 2012
2. Рогачев А., Системный курс гармонии джаза. Теория и практика – М.: 2000
3. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008

Тема 3. Блюзовый лад.

Содержание: Блюзовый лад из бти звуков. Форма 12тактового блюза. Понятие джазового квадрата.

Практические занятия: Шестизвучная блюзовая гамма, объединяющая мажорное трезвучие и III, V, VII пониженные ступени лада. Демонстрация педагогом типичных обыгрываний блюзового лада. Постановка левой руки, отвечающей за ритмико-гармоническую структуру пьесы. Игра характерных вариантов блюзового аккомпанемента в ритме и с ощущением квадрата формы. Изучение гармонии архаического, классического и современного блюза. Соединение левой и правой руки: игра блюзовой гаммы, септаккордов

и их обращений в виде арпеджио на фоне чёткой ритмической основы в форме 12тактового блюза.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разучивании гамм необходимо соблюдать правильную аппликатуру, стремиться к плавности и эластичности движений пальцев с сохранением ровности звучания, как в медленном темпе, так и в более быстрых темпах, следить за свободой исполнительского аппарата, за правильной посадкой и постановкой рук, качеством звука.

Рекомендуемая литература:

1. Оренбургский А., Практическая джазовая гармония – Алматы: 2012
2. Рогачев А., Системный курс гармонии джаза. Теория и практика – М.: 2000
3. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008

Тема 4. Импровизация как способ высказывания за роялем.

Содержание: Алгоритм создания эстрадно-джазового произведения из нотного-тематического «зерна», клавишной версии, аудио/видео-варианта или собственной композиции. Виды самостоятельной работы над пьесой «с нуля». Импровизация, как способ высказывания за роялем.

Практические занятия: Анализ гармонии, формы и фактуры ранее изученных джазовых пьес и этюдов. Принципы построения разделов, свойственные традиционному джазу, закономерности развития. Импровизация в условиях сольного музицирования на рояле. Создание собственной фактуры: ритмико-гармоническая основа в левой руке плюс мелодия с аккордовым заполнением в правой. Выбор 2-3х ритмико-гармонических формул для исполнения блюзовой пьесы. Страйд-пиано и блуждающий бас. Чередование вариантов аккомпанемента.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному

тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Оренбургский А., Практическая джазовая гармония – Алматы: 2012
2. Рогачев А., Системный курс гармонии джаза. Теория и практика – М.: 2000
3. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008

Тема 5. Блюз и буги-вуги.

Содержание: Блюз и буги-вуги. Выбор репертуара. Гармонические обороты и секвенции.

Практические занятия: Решение технических задач в танцевальных ритмах стиля буги-вуги. Поиск удобных для исполнения в быстром темпе ритмико-гармонических структур в левой руке. Тренировка. Блюз: выбор пьесы (темы) для самостоятельного разбора. А. Tatum, Т. Monk, J. McShann. Буги-вуги: выбор пьесы (темы) для самостоятельного разбора. W. Handy, G. Miller, P. Johnson. Технология: соединение 2мя руками малых мажорных, малых минорных и больших мажорных септаккордов в разных сочетаниях по кварто-квинтовому кругу: Л.р. – прима, терция, септима. П.р. – аккорд. Игра оборотов: II_m7-V7-I_{maj}7 / I_{maj}7-VI_m7-II_m7-V7.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 6. Ритмическая работа над импровизацией.

Содержание: Ритмическая работа над импровизацией. Акценты, синкопы, триоли. Понятие свинга.

Практические занятия: Полиритмические упражнения на независимость рук с целью свободного импровизирования на фоне устойчивой ритмико-гармонической основы. Сочинение ритмических сложностей. Проработка ритмических стыковок левой и правой руки в стилях блюз/буги-вуги. Свингование, как исполнительская манера и отличительный признак традиционных стилей. Работа над джазовым звукоизвлечением и распределением нагрузки в руках.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 7. Рэгтаймы.

Содержание: Рэгтаймы Скотта Джоплина. Техника бас-аккорд. Творческая работа с нотным текстом.

Практические занятия: Выбор несложной пьесы в стиле рэгтайм. Анализ гармонии, формы и фактуры. Создание собственной версии исходной

пьесы с добавлением импровизации. Свободное манипулирование формой и совместный поиск оптимального решения. Разучивание ритмико-гармонических структур, характерных для рэгтайма. Это могут быть готовые обороты в левой руке, взятые из пьесы, либо дополнительно предложенные педагогом. Работа над импровизацией. Л.р. – структура, П.р. – обыгрывание гармонического каркаса темы. Скачки в левой руке (бас-аккорд) с акцентом на 2ю и 4ю доли. Проработка в умеренном темпе.

Самостоятельная работа студентов: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Джоплин С., Рэгтаймы для фортепиано – М.: 2016
2. Джоплин С., Артист эстрады – М.: 2000
3. Джоплин С., Рэг кленового листа – М.:1996

Тема 8. Аудирование записей и подбор на слух.

Содержание: Работа над репертуаром и технологией. Пентатоника. Аудирование записей и подбор на слух.

Практические занятия: Слушание сольных (!) записей выдающихся блюзовых пианистов-импровизаторов. Воспитание потребности в творческой и профессиональной «подпитке» с целью дальнейшего анализа. Аудирование, транскрипция и фиксация отдельных фраз и оборотов, применяемых в блюзе. Транспонирование найденных фраз и оборотов, а затем тренировочная игра в виде секвенций. Пентатоника. Знакомство с ладом в контексте 12-тактового блюза. Соединение с блюзовой ладом и

поиск общего звучания в эстетике мажоро-минора. Упражнения на обыгрывание в ритме. Оттачивание импровизации в традиционных стилях. Работа над исполнительской свободой. Сборка пьес, как концертных номеров с точно выверенной формой, динамикой и подачей.

Самостоятельная работа студента: Слушание аудиозаписей, анализ прослушанных произведений. Аудирование, транскрипция и фиксация отдельных фраз и оборотов, применяемых в блюзе.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 9. Стили свинг и бибоп.

Содержание: Лидийско-миксолидийский лад. Стили свинг и бибоп.

Практические занятия: Знакомство с новой ладовой краской. Игра 2мя руками гамм, септаккордов и арпеджио во всех мажорных тональностях с учётом изменённых ступеней. Гармонические обороты с мелодизацией. Л.р. – структура. П.р. – мелодия. Игра последовательностей септаккордов по кварто-квинтовому кругу в свинге. Л.р. – одноголосная линия, идущая четвертями. П.р. – синкопированные аккорды. Бибоп: скоростная техника исполнения свинга в джаз-ансамбле, применительно к роялю-соло. Учимся обыгрывать гармоническую схему левой рукой в виде непрерывной басовой линии.

Самостоятельная работа студента: Игра 2мя руками гамм, септаккордов и арпеджио во всех мажорных тональностях с учётом изменённых ступеней.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 10. Репертуар периода свинга и бибоба.

Содержание: Репертуар периода свинга и бибоба. Изучение джазовых стандартов 50х-60х гг. Работа со сборниками джазовых тем, поиск музыки в интернете.

Практические занятия: Принцип работы с джазовыми стандартами в виде однострочной мелодии-темы и гармонической «цифровкой». Сравнение исполнительских версий. Выбор минорной темы в стиле свинг, форма ААВА: J.Kern, G. Gershwin, D. Ellington. Анализ гармонии и формы, понятия intro, bridge, coda. Распределение фактуры свинга между руками, самостоятельный поиск рисунков в левой руке. Соединение мелодии и аккомпанемента, разработка собственной формы пьесы.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 11. Придумывание собственных оборотов и секвенций на использование нонаккордов в свинге.

Содержание: Этюды и пьесы О. Питерсона и М. Шмитца на свинг и фразировку. Нонаккорды.

Практические занятия: Разучивание по нотам 2х этюдов, содержащих импровизационную мелодику свинга, в подвижном темпе и с яркими ритмическими акцентами. Вычленение отдельных фраз из нотного текста и использование их в качестве секвенций. Тренировочная игра по квартто-квинтовому кругу с чётким осознанием гармонического плана. Знакомство с нонаккордами. Игра 2мя руками цепочек: Пm9-V9-Imaj9 (Im9) и далее по кругу. Придумывание собственных оборотов и секвенций на использование

нонаккордов в свинге, а также на обыгрывание доминант лидийско-миксолидийской гаммой.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Питерсон О., Джазовые фортепианные этюды – М.: - 2008
2. Питерсон О., Джазовые этюды и пьесы – М.: 2008
3. Шмиц М., Джазовый сборник «Jazz Parnass - 3» - М.: 2010

Тема 12. Стили латиноамериканского джаза.

Содержание: Босса-нова и стили латиноамериканского джаза. Ритмические особенности. Антонио Жобим.

Практические занятия: Разучивание новых ритмических вариантов аккомпанемента в левой руке, характерных для босса-новы. Синкопирование на основе движения ровными восьмыми, отказ от свинга. Выбор несложной пьесы (темы) в стиле босса-нова из сборника джазовых стандартов. Разбор гармонии, формы темы и особенностей ритмической организации мелодии. Проработка ритмико-гармонической основы в левой руке в соответствии с гармонией темы. Два варианта: одна структура – на проведение темы, вторая – на импровизацию. Сочинение диатонических мелодий, фраз и секвенций в правой руке на фоне чёткого ритма. Полиритмические упражнения на независимость рук и игра с ощущением квадрата. Подключение режима «самба» с характерным басовым рисунком в левой руке. Аналогичные упражнения на координацию и создание фрагмента импровизации на тему в данном стиле.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе ритмических вариантов внимательно относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 13. Тритоновая гамма.

Содержание: Технология: тритоновая гамма из бти звуков. Понятие «тритоновой замены» V7.

Практические занятия: Освоение нового звукоряда, используемого в большинстве джазовых стилей. В основе построения гаммы – увеличенная кварта (тритон), как знак обострения доминанты в традиционном и современном джазе и её замена на септаккорд, отстающий на тритон. Шестизвучная гамма объединяет трезвучия V и II-пониженной ступеней лада. Игра 2мя руками упражнений на обыгрывание доминант: Л.р. – доминант-септаккорд на основном басу в произвольном ритме. П.р. – мелодизация на основе гаммы в движении «вверх-вниз» разными длительностями. Далее: смена ритмических вариантов в левой и мелодических фигураций в правой руке. Цель: координация и непрерывность движения в ритме. Способы применения тритоновой замены в изученных стилях на примере джазовых тем. Билл Эванс: разбор соло в транскрипции и анализ гармонических замен в оборотах V7-Im9.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе ритмических вариантов внимательно относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 14. Гамма «полутон-тон».

Содержание: Технология: дважды-увеличенная уменьшённая гамма «полутон-тон» из 8ми звуков.

Практические занятия: Освоение нового звукоряда, используемого в большинстве джазовых стилей. Алгоритм построения гаммы, в основе которой – уменьшённый септаккорд, предполагает умелое обыгрывание доминант. Схожесть звучания и построения обращений септаккорда облегчает задачу усвоения лада и помогает ориентироваться на клавиатуре. Игра 2мя руками упражнений на обыгрывание V7: Л.р. – доминант-септаккорд на основном басу в произвольном ритме. П.р. – мелодизация на основе гаммы в движении «вверх-вниз» разными длительностями. Далее: смена ритмических вариантов в левой и мелодических фигураций в правой руке. Цель: координация и непрерывность движения в ритме.

Самостоятельная работа студента: Построение аккордовых структур на основе гаммы «полутон-тон» в пределах большой септимы с шагом по ступеням уменьшённого септаккорда. Игра двумя руками во всех регистрах. Арпеджирование аккордовых структур и их применение в технике обыгрывания доминант.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 15. Целотоновая гамма.

Содержание: Целотоновая гамма: «импрессионизм в джазе». Поиск фактурного разнообразия.

Практические занятия: Освоение приёмов использования 2х видов целотонного звукоряда на примере творчества Телониуса Монка. Просмотр видео-записей концертов и анализ эстетики. Выбор аппликатуры, поиск

вариантов фактурного применения гаммы в мажорном блюзе. Сочинение фраз, оборотов и секвенций внутри целотоновой гаммы. Работа с педалью. Использование гаммы в джазовых стандартах на примере темы «Take the “A” train». Раскладки всех видов септ- и нонаккордов по клавиатуре в режиме *ad libitum*, работа с регистрами, игра импровизированных каденций, как подготовка к освоению жанра баллады.

Самостоятельная работа студента: Построение аккордовых структур на основе целотоновой гаммы. Игра двумя руками во всех регистрах. Арпеджирование аккордовых структур.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 16. Баллада.

Содержание: Баллада: пианистические особенности исполнения. Чувство времени и стиля.

Практические занятия: Знакомство с жанром баллады на примере нот джазовых стандартов и аудио/видеозаписей. Сравнение исполнительских манер Билла Эванса и Эррола Гарнера. Техника бас-аккорд в левой руке применительно к медленному темпу баллады, педализация. Выбор пьесы (темы) в балладном стиле из сборника джазовых стандартов. Разбор гармонии, формы темы и особенностей ритмической организации мелодии. Проработка ритмико-гармонической основы в левой руке в соответствии с гармонией темы. Постановка туше и дыхания в правой руке. Воспитание чувства времени – лёгкого запаздывания и компенсации с ощущением «пружины» и внутреннего драйва.

Самостоятельная работа студента: Сочинение мелодий, фраз и секвенций в правой руке на фоне чёткого ритма. Полиритмические упражнения на независимость рук и игра с ощущением квадрата.

Применение ранее изученных гамм, аккордов, построений и ритмических вариантов в импровизации на данную тему.

Рекомендуемая литература:

1. Чугунов Ю., 15 джазовых баллад для фортепиано – М.: 1999

Тема 17. Аранжированные и блок-аккорды.

Содержание: Аранжированные и блок-аккорды. Техника работы пианиста в джазовом трио.

Практические занятия: Способы трансформации фортепианной фактуры при солировании с ритм-секцией: отказ от басовых нот и ритмико-гармонической основы в левой руке, построение аккордов в виде аранжированных заполнений от терции, септимы и квинты. Техника исполнения блок-аккордов: октавное удвоение мелодии в левой руке на фоне звучащего аккорда при отсутствии функционального баса. Полиаккорды, как соединение 2х звучаний, не связанных общим ладом. Колористика.

Самостоятельная работа студента: Работа с фонограммой-минус в стилях блюз, свинг, босса-нова (Jamey Aebersold).

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 18. Нечётные размеры.

Содержание: Нечётные размеры. Джаз-вальс. Эстетика Дэйва Брубeka.

Практические занятия: Знакомство с нечётными размерами, как средством разрушения ритмической статики в джазе. Упражнения на полиритмию. Использование крышки рояля, рук, ног и перкуссии. Проработка ритмических стыковок левой и правой руки на 3/4 в стиле джаз-вальс на примере стандарта «Some day my prince will come». Разбор гармонии и формы темы, выбор ритмико-гармонической структуры в левой руке и

соединение темы с аккомпанементом. Обращение к более сложным размерам: (5/4, 7/4, 9/8), широко представленным в творчестве пианиста и композитора Дэйва Брубэка. Упражнения на координацию рук в умеренном темпе.

Самостоятельная работа студента: Работа над импровизацией: Л.р. – структура, П.р. – обыгрывание гармонического каркаса темы. Смена размеров внутри произведения и создание собственной оригинальной формы пьесы.

Рекомендуемая литература:

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004

Тема 19. Современные стили фортепианной импровизационной музыки.

Содержание: Современные стили фортепианной импровизационной музыки в неакадемическом жанре: неоклассика, нью-эйдж, поп и рок-музыка, саундтрек, минимализм и авангард. Диапазон, характерные приемы исполнения, оркестровые функции.

Практические занятия: Подбор на слух, транскрипция и фиксация в виде нот и «цифровки» популярной песенной темы в переложении для рояля-соло: E. John, St. Wonder, B. Joël, L. Richie, «TheBeatles». Игра секвенций на кварто-квинтовые соотношения аккордов в натуральном ладу. Знакомство с фактурными приёмами, характерными для исполнения поп и рок-баллад. Акцент на мелодизацию и пропевание темы внутренним голосом, интонирование. Перевод и осмысление текста песни с целью придания композиции характера оригинала.

Самостоятельная работа студента: Создание собственной формы пьесы: вступление, тема АВ (тема с вариациями), бридж-вставка, импровизация на рифф, модуляция, реприза, кода. Работа с динамикой и кульминациями.

Рекомендуемая литература:

1. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008

Тема 20. Подготовка к государственному экзамену по специальности.

Содержание: Подготовка к гос. экзамену по специальности. Выбор программы. Концертная практика.

Практические занятия: Восстановление/разучивание произведений для сдачи гос. экзамена. Подготовка пьес в виде концертных номеров эстрадного характера. Порядок исполнения произведений. Работа над исполнительскими качествами и способностью переключаться с пьесы на пьесу. Выбор формы подачи каждого сольного номера по принципу эстрадного контраста. Оттачивание фиксированных фрагментов музыкального текста с целью обретения свободы самовыражения в импровизационных частях. Обучение артистизму и выносливости.

Самостоятельная работа студента: Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти характерные для каждого произведения технические трудности, особенности его фактуры. Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Рекомендуемая литература:

1. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008

Формы контроля

Форма текущей аттестации – контрольный урок, академический концерт.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

1 семестр – контрольный урок;

2 семестр – академический концерт;

3 семестр – экзамен;

4 семестр – дифференцированный зачет;

5 семестр – академический концерт;

6 семестр – академический концерт;

7 семестр – экзамен.

1 семестр, I курс:

На *контрольном уроке* в 1 семестре студент должен исполнить 2 произведения: джазовую пьесу и джазовый этюд.

Примерная программа:

- Шмитц М., Memories
- Питерсон О., Джазовый этюд №1

2 семестр, I курс:

На *академическом концерте* во 2 семестре студент должен исполнить 2 произведения: пьесу (или полифонию по выбору) и этюд.

Примерная программа:

- Шмитц М., Буги-бой
- Дворжак М., Джазовый этюд №3

3 семестр, II курс:

На *экзамене* в 3 семестре студент должен исполнить 3 произведения: пьесу, этюд, аккомпанемент.

Примерная программа:

- Питерсон О., Импровизация
- Дворжак М., Джазовый этюд №6
- Манчини Г., Moon river

4 семестр, II курс:

На *дифференцированном зачете* в 4 семестре студент должен исполнить 2 произведения: развернутую пьесу, аккомпанемент (или ансамбль по выбору).

Примерная программа:

- Питерсон О., The cake walk
- Керсей К., Буги-вуги

5 семестр, III курс:

На *академическом концерте* в 5 семестре студент должен исполнить 2 произведения: развёрнутую пьесу, аккомпанемент (или ансамбль по выбору).

Примерная программа:

- Весняк Ю., Джаз-вальс «Очарование»
- Гершвин Дж., Summertime

6 семестр, III курс:

На *академическом концерте* в 6 семестре студент должен исполнить 2 произведения: пьесу, аккомпанемент (или ансамбль по выбору).

Примерная программа:

- Питерсон О., Love ballade
- Керн Дж., Дым

7 семестр IV курс:

На *экзамене* в 7 семестре студент должен исполнить 3 произведения: полифонию (или крупную форму по выбору), пьесу, аккомпанемент (или ансамбль по выбору).

Примерная программа:

- Питерсон О., Аллегро из сюиты И.С. Баха
- Шмитц М., Memory blues
- Гершвин, Дж. Колыбельная Клары

Критерии оценки

- Оценка «10»** Безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношениях. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке. Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие замысла композитора. Тонкое чувство формы.
- Оценка «9»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношениях. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке произведения.
- Оценка «8»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «7»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Хороший технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «6»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Технические проблемы. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «5»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы.
- Оценка «4»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические

погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы. Значительные текстовые потери.

Оценка «3» Нестабильное исполнение нотного текста. Остановки в исполнении. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Скованное, не эмоциональное исполнение. Технические проблемы. Значительные текстовые потери.

Оценка «2» Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических нюансов. Низкий технический уровень.

Оценка «1» Исполнение не соответствует оценке «2».

Библиографический список

1. Бондаренко Г., Главный ход джаза. Искусство аранжировки – М.: 2004
2. Киселёв В., 150 американских джазовых тем – М.: 1994
3. Оренбургский А., Практическая джазовая гармония – Алматы: 2012
4. Питерсон О., Джазовые фортепианные этюды – М.: - 2008
5. Питерсон О., Джазовые этюды и пьесы – М.: 2008
6. Рогачев А., Системный курс гармонии джаза. Теория и практика – М.: 2000
7. Симоненко В., Мелодии джаза. Антология – М.: 1998
8. Фейертаг В., Джаз – Спб.: 2008
9. Шмиц М., Джазовый сборник «Jazz Parnass - 3» - М.: 2010