Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Ю.И. Эльперин

Рабочая программа учебной дисциплины

«Дополнительный инструмент (фортепиано)»

Направление подготовки:

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

 (уровень бакалавриата)

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

Содержание
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Дополнительный инструмент» является воспитание у исполнителей навыков уверенного владения фортепиано в области эстрадной и джазовой музыки. Студент должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей джазового произведения.

За время обучения должны быть воспитаны основные музыкальные способности (мелодический, ладогармонический, тембровый слух, музыкальная память, творческое воображение, полифоническое мышление), активизированы слухо-мыслительные процессы, развиты артистизм, эмоциональная сфера, исполнительская воля и внимание. Студент должен овладеть большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей, постоянно совершенствовать культуру звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, мастерство артикуляции, все виды исполнительской техники.

Изучая лучшие образцы классической, эстрадной, джазовой музыки студент совершенствует эстетический вкус, формирует художественное мышление. Педагог в процессе обучения должен помочь студенту овладеть высоким профессиональным уровнем игры на фортепиано в различных музыкальных стилях и направлениях, т.е. исполнительским мастерством. Содержание программы также направлено на подготовку и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара. Освоив данную программу в полном объёме, студент имеет реальную возможность стать специалистом широкого профиля.

Задачами дисциплины являются формирование у студента:

* мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,
* совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
* овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
* развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
* постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
* стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства,
* воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
* совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы, знание сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-14: способностью использовать фортепиано и иные клавишные инструменты в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

* принципы исполнительства и репертуар дополнительного инструмента в соответствии с программными требованиями.

уметь:

* исполнять на дополнительном инструменте произведения разных стилей и жанров, читать с листа
* пользоваться справочной и методической литературой.

владеть:

* на высоком художественном уровне игрой на дополнительном инструменте;
* методикой ведения репетиционной работы с партнерами, профессиональной терминологией;
* навыками чтения с листа.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, аудиторная работа – 72 часов, самостоятельная работа – 108 часов. Время изучения – 3-6 семестры. Занятия по дополнительному инструменту проходят в форме индивидуальных уроков по 1 часу в неделю. Формы контроля: 6 семестр – зачет. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	3,4,5,6 семестры	
1.	Работа над техникой: упражнения, этюды	18
2.	Работа над пьесами в различных джазовых стилях	36
3.	Работа над произведениями крупной формы	18
	Всего часов	72

Содержание

Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки студента. Однако можно установить некоторый минимум репертуара для каждого курса.

3-4 семестры

За время обучения на II курсе студент должен пройти:

* 2-3 произведения на простое синкопирование.
* 2-3 произведения крупной формы на полиритмическое синкопирование.
* Пьесы, разнообразные по стилям: кантиленного и виртуозного характера (баллады, спиричуэлы, блюзы).
* 2-4 этюда на различные виды джазовой техники.

5-6 семестры:

За время обучения на III курсе студент должен пройти:

* -3 произведения крупной формы (одна из частей джаз-рок концерта).
* 2-3 произведения крупной формы (джазовые сюиты, рэгтаймы).
* Пьесы в различных стилях джаза.
* 2-4 этюда.

 Примерный репертуарный список произведений

II курс

Ивенс Л. Техника игры джазового пианиста. Гаммы и джазовые

 упражнения. Синкопирование.

Ивенс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано. Простое и сложное

 синкопирование, (пьесы по выбору).

Шмитц М. Джазовый Парнас. 111 этюдов, пьес и набросков для

 фортепиано т. 1 №№1-40

Крамер Д. Начальное обучение на фортепиано. Изучение стилистических

 джазовых приемов. Шесть маленьких блюзов. Джазовые упражнения.

Дворжак М. Джазовые этюды т.1 (по выбору)

Гершвин Дж., Питерсон О. Джазовые композиции (по выбору)

Джоплин С. Регтаймы для фортепиано (по выбору)

Якушенко Д. Джазовый альбом (по выбору)

Брубек Д. Джазовые пьесы для фортепиано (по выбору)

III курс

Дворжак М. Джазовые этюды т.2 (по выбору),

Импровизации выдающихся джазовых пианистов. В.1 (по выбору).

Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано в. 1-9 (по выбору).

Шмитц М. Джазовый Парнас т.1 №№ 40-66. тт. 2. 3. 4 (по выбору).

Шмитц М. Джазовый Парнас т.2 (по выбору).

Капустин П., Крамер Д. Джазовые этюды (8 и 6 концертных этюдов). Джазовые и эстрадные композиции, вып. 1-9 (по выбору).

Рекомендуемые сборники

•Бриль И. Практический курс джазовой импровизации.

•Бриль И. Маленькие блюзы.

•Дворжак М. Джазовые этюды для фортепиано

•Джоплин С. Миссурийские рэгтаймы.

•Капустин Н. Джазовые этюды для фортепиано.

•Крамер Д. Джазовые этюды для фортепиано.

•Мордасов Н. Сборник джазовых пьес.

•Симоненко В. Мелодии джаза.

•Шмитц М. Джазовый Парнас

•Эванс Б. Эстрадные и джазовые пьесы для фортепиано

•Якушенко И. Джазовый альбом

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

 В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Дополнительный инструмент» используются аудитории:

№78 - пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.),

№64 - пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Большиянов, А.Ю. Школа игры на саксофоне [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Большиянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101630. — Загл. с экрана.
2. Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101633. — Загл. с экрана.
3. Клоц, М.М. Школа игры на ударных инструментах [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Клоц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93027. — Загл. с экрана.
4. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Терацуян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101625. — Загл. с экрана.
5. Хаймович, А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Хаймович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101612. — Загл. с экрана.
6. Чидди, К. Школа игры на ударной установке. Ритмические рисунки, грувы и биты [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Чидди. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73049. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69636. — Загл. с экрана.
2. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Белинов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153. — Загл. с экрана.
3. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052. — Загл. с экрана.
4. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63272. — Загл. с экрана.
5. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618. — Загл. с экрана.
6. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1985. — Загл. с экрана.
7. Мошков, К. Российский джаз. В 2 тт. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4860. — Загл. с экрана.
8. Мошков, К. Российский джаз. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4861. — Загл. с экрана.
9. Мошков, К.В. Великие люди джаза. В 2 тт. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4224. — Загл. с экрана.
10. Мошков, К.В. Великие люди джаза. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4225. — Загл. с экрана.
11. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242. — Загл. с экрана.
12. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев; под ред. К. В. Мошкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900. — Загл. с экрана.
13. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785. — Загл. с экрана.
14. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] / В.Б. Фейертаг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47411. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

 Изучая лучшие образцы классической, эстрадной, джазовой музыки студент совершенствует эстетический вкус, формирует художественное мышление. Педагог в процессе обучения должен помочь студенту овладеть высоким профессиональным уровнем игры на фортепиано в различных музыкальных стилях и направлениях, т.е. исполнительским мастерством.

Программой предмета предусмотрено освоение учащимися ряда основных специфических исполнительских приемов, стилей и жанров фортепианного джаза, штриховой культуры, навыками джазовой импровизации, формирования у студента джазового мышления, аналитического подхода к музыкальному произведению.

Джазовый репертуар изучается студентами отдельно от академической фортепианной программы с соответствующими преподавателями, но при тесном контакте педагогов, взаимодополняющих процесс обучения будущих специалистов. Значительным стимулом к совершенствованию исполнительского мастерства, повышению заинтересованности учащихся в освоении учебного материала является подготовка произведений к концертному исполнению в сопровождении джаз-трио с участием преподавателей или наиболее подготовленных учащихся старших курсов.

Прослушивание аудио- и видеозаписей известных эстрадных и джазовых музыкантов и композиторов является одним из факторов развивающего обучения. Такие прослушивания целесообразно предварять беседами, которые подготавливают студентов к целенаправленному восприятию музыки, а после – обсуждать такие профессиональные вопросы, как выразительные возможности инструмента, исполнительские особенности того или иного исполнителя.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента включает следующие этапы:

● Работа над исполнительским аппаратом.

● Разучивание произведений, этюдов, гамм, секвенций.

● Изучение оркестровых и ансамблевых партий

● Осмысление художественно-образной сферы сочинения.

● Исполнительский анализ.

● Анализ стилистических и жанровых особенностей изучаемого произведения.

Самостоятельная работа не ограничивается только вышеуказанными пунктами. Помимо технической работы над изучаемыми произведениями, необходимо постоянное самостоятельное ознакомление и изучение истории исполнительского искусства, развития в себе чувства эталонного звучания произведений, стилистических и жанровых особенностей.

Проработка всех этапов самостоятельной работы на протяжении всего периода обучения – залог качественной работы студента в будущем как преподавателя, артиста, солиста оркестра и ансамбля.

Дополнительные формы самостоятельной работы студента: работа с видео и аудио образцами исполнений выдающихся музыкантов; работа с видео и аудио-школами; создание интенсифицирующих режимов разучивания и работы над исполнительской техникой при помощи музыкально-компьютерных технологий; снятие и разучивание музыкальных композиций, не входящих в программную номенклатуру; запись собственного исполнения и анализ достигнутых результатов.