

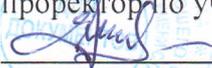
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

 Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПИАНО)»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль	Инструменты эстрадного оркестра
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Специальный инструмент (фортепиано)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815(с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
доцент

А. М. Лозовский

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады

Протокол № 1 от «28» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования
«31» августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

© Лозовский А. М. . 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цель дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	8
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	9
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	9
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	10
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка высококвалифицированных музыкантов-пианистов, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством в области эстрадной и джазовой музыки, владеющих всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную исполнительскую и педагогическую деятельность.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- развитие профессиональных навыков, необходимых для исполнения оркестровых партий, сольных произведений и фрагментов, импровизаций в композициях различных стилей джазовой музыки;
- формирование умения профессионального чтения с листа нотного текста, интерпретации сокращенных буквенных обозначений аккордов и других, характерных для джазовой музыки элементов музыкального языка, а так же умения беглого чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий;
- накопление значительного академического и джазового репертуара;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности, углубление знаний в области стилей и жанров, как академической музыки, так и джаза;
- развитие комплекса исполнительских навыков, накопление опыта подготовки произведений к концертному исполнению (включая сценическое поведение, психологическую подготовку, управление процессом исполнения);
- воспитание навыков самостоятельной работы над академическими произведениями, джазовыми стандартами/авторскими композициями;
- овладение различными методами педагогической работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Специальный инструмент (фортепиано)» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Инструменты эстрадного оркестра»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Специальный инструмент» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности; – технологию, методику и критерии самооценки.
		<i>Уметь:</i> – определять приоритетные направления своей профессиональной деятельности;

		<ul style="list-style-type: none"> – избирать пути ее совершенствования на основе адекватной самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в соответствии с актуальными профессиональными задачами. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – методами анализа своих возможностей; – культурой гуманитарного мышления; – методиками саморазвития и самореализации; – способностью планировать собственную учебную и профессиональную деятельность с учётом своих психофизиологических особенностей.
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1	Способен вести инструментальную	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и

	музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> - особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара.
		<i>Уметь:</i> – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями.
		<i>Владеть:</i> – навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия	204	54	51	54	45
Самостоятельная работа	192	54	21	54	63
Итого:	396	108	72	108	108
Вид промежуточной аттестации		экз.	экз.	экз.	
Объем условных единиц	11	3	2	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего часов
1	1 семестр. Подготовка программы экзамена	Полифоническое произведение (фантазии, пасторали, пассакалии, чаканы). Произведение свободной формы (скерцо, баллада, фантазия и т.п.) Джаз: Произведение стиля «би – боп» (Б. Пауэлл, Т. Монк, Т.Флэнэган и др.) 1-2 произведения из области современного джаза (МакКой Тайнер, Билл Эванс и др.) Композиции в сопровождении ритм-группы	54	54		108
	2 семестр. Подготовка программы экзамена	Полифоническое произведение (фантазии, пасторали, пассакалии, чаканы). Произведение свободной формы (скерцо, баллада, фантазия и т.п.) Джаз: Произведение стиля «би – боп» (Б. Пауэлл, Т. Монк, Т.Флэнэган и др.) 1-2 произведения из области современного джаза (МакКой Тайнер, Билл Эванс и др.) Композиции в сопровождении ритм-группы	51	21		72
2	3 семестр Подготовка программа государственного экзамена	Вариант А: Академическое произведение крупной формы и 3 версии джазовых стандартов Вариант Б: 5 пьес соло и с аккомпанементом, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции Рекомендуется исполнение половины программы	54	54		108
	4 семестр Подготовка программа государственного экзамена	Вариант А: Академическое произведение крупной формы и 3 версии джазовых стандартов Вариант Б: 5 пьес соло и с аккомпанементом, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции	45	63		108
Итого:			204	192		396

Учебная дисциплина «Специальный инструмент (фортепиано)» является фундаментальной в профессиональной подготовке магистрантов в музыкальных вузах по специальности «Музыкально-инструментальное искусство» – профиль «Инструменты эстрадного оркестра». Она предусматривает совершенствование навыков игры на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

Специфика эстрадного и джазового обучения связана с тем, что в подготовке студента, наряду со специальностью, не менее важную роль имеют занятия в классе ансамбля и в оркестровом классе. Однако ведущую роль в формировании музыканта – профессионала играют занятия по специальности.

Именно здесь, постоянно общаясь со своим учеником, педагог по специальности должен активно воздействовать на формирование творческой личности студента. Задачи педагога – поощрение творческой инициативы студента, воспитание чувства ответственности, способности к самоконтролю, расширение кругозора и эрудиции, стремление к наиболее полному раскрытию его индивидуальности. В целом же педагогическая деятельность должна быть направлена на подготовку студента к самостоятельной деятельности по окончании Вуза, на воспитание активной жизненной позиции.

Важно воспитывать самостоятельность мышления студента, постоянно стимулировать его творческую активность.

В ходе занятий в классе по специальности, в непосредственном общении педагога со студентом у последнего приобретаются навыки практического претворения знаний, полученных в курсах общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, на уроках импровизации, гармонии, истории джаза, композиции, анализа, методики.

Выступления студентов на различных концертах и прослушиваниях могут быть учтены кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

На Государственном экзамене должна быть исполнена:

вариант а:

- сольная программа /или с аккомпанементом/ из разностилевых произведений академического и джазового репертуара;

вариант б:

- программа в объеме концертного отделения из джазового репертуара /соло и с аккомпанементом/, включающего в себя джазовые стандарты, собственные версии и композиции.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

- 1.Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Столяр Р.С. – М.: Лань, Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63601
2. Столяр, Р. С. Современная импровизация: учеб. пособие / Р.С. Столяр. – М. : Лань, Планета музыки, 2017 . – 160 с. : ноты, ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/91051>
3. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10732>
4. Великие люди джаза / под ред. К. Мошкова.- СПб [и др.]: Лань: Планета музыки, 2009
5. Колесников, В. В. Искусство импровизации в джазовых стилях.- Донецк: Б. и., 2014
6. Колесников, В. В. Толковый словарь джаза / Дон. гос. муз. акад. им. С. С. Прокофьева.-

Донецк, 2011

7. Коллиер Д. Становление джаза.- М.: Радуга, 1984
8. Конен В. Д. Блюзы и XX век.- М.: Музыка, 1980
9. Конен В. Д. Рождение джаза.- М.: Сов. Композитор, 1990
10. Мархасев Л. В легком жанре.- Л.: Сов. Композитор, 1986
11. Новиков В. В. Джаз и мы: история донецкого джаза.- Донецк, 2010
12. Овчинников Е. История джаза.- М.: Музыка, 1994
13. Олеников К. Аранжировка.- Ростов н/Д.: Феникс, 2003
14. Петров А. Джазовые силуэты.- М.: Музыка, 1996
15. Поп-музыка: взгляды и мнения: сб. статей./сост. Э. Фрадкина.- Л.: Сов. Композитор, 1977
16. Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии.- М.: Книга, 1990
17. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика.- М.: Музыка, 1987
18. Симоненко В. Лексикон джаза.- К.: Муз. Украина, 1981
19. Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки.- К.: Молодь, 1989
20. Фейертаг В. Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы.- СПб: Планета музыки, 2014. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126131.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
 2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
 3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
 4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>
- Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Специальный инструмент» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
109 ауд.	Рояль Эстония (1) Шкаф (1) Стул (4) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка мет.нап.(1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Основная форма работы - индивидуальное занятие со студентом. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утверждается кафедрой в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

Учебным планом предусмотрено: на I - V курсах – 2 часа занятий в неделю. Время самостоятельной подготовки студента, его домашней работы по специальности, как важной составной части учебного процесса /не менее 4 часов в день/, должно учитываться при составлении общего расписания занятий.

В процессе формирования профессионального эстрадного или джазового музыканта бесспорно важную роль играет работа над академическим репертуаром.

Именно здесь закладываются и развиваются основные пианистические навыки, вырабатывается культура звука – первостепенная составляющая исполнительского мастерства. Работа над академическим репертуаром постоянно ставит перед студентом задачи, связанные с точностью штриха, интонирования, артикуляции, педализации, звукоизвлечения, развивает его образное мышление. Здесь студент осваивает все многообразие музыкальных форм, фактур фортепианного изложения, все то, что стимулировало и продолжает стимулировать творческие поиски выдающихся джазовых исполнителей.

Работа над джазовым репертуаром помимо общих исполнительских, ставит ряд новых специфических задач, многие из которых должны решаться в комплексе, используя теоретические знания и практические навыки, полученные в курсах джазовой гармонии, сольфеджио, импровизации, композиции.

Процесс формирования джазового (эстрадного) пианиста включает в себя два направления – исполнение композиций и импровизаций выдающихся мастеров, и создание собственных импровизаций и композиций.

В работе над исполнением композиций и импровизаций выдающихся мастеров педагог, наряду с задачами интерпретации, должен акцентировать внимание студента на анализе фактуры, гармонии, характерных мелодических оборотов и т.п. И в дальнейшем предложить использовать понравившиеся мелодические, гармонические обороты, фактурные приемы в создании собственных импровизаций в подобном стиле. Следует стимулировать выполнение студентами собственных транскрипций мастеров, поскольку при этом студент более углубленно познает особенности манеры того или иного исполнителя.

В процессе работы над подготовкой собственных импровизаций студент должен приобрести следующие навыки:

- ориентироваться в формах построения джазового произведения;
- освоить основные принципы фактурного изложения и фактурного развития в джазе;
- иметь багаж мелодических фраз (характерных для выбранного стиля);
- освоить принципы аккордового голосоведения (характерные для выбранного стиля).

В работе над подготовкой собственных импровизаций могут быть использованы CD из серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a.

Имея конечной целью обучения джазового (эстрадного) пианиста выработку индивидуального исполнительского стиля, педагог должен в процессе занятий включать в программу произведения разнообразных джазовых стилей.

Особенно большую пользу в выработке точной джазовой артикуляции, чувства ритма и скоординированности рук должны принести изучение фортепианных стилей boogie – woogie, stride piano, walkin' bass, стиля be- bop.

В выработке опыта подготовки к концертному исполнению, большая роль принадлежит концертной практике. Целесообразно развивать и практику проведения внутривузовских студенческих конкурсов, которые стимулируют творческую активность студентов.

Большую пользу в процессе обучения приносит применение технических средств обучения. Это и использование в работе CD из серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a, и запись исполнения студентов с последующим анализом, использование в классной работе drums machine, секвенсоров, просмотров видео материалов (концертные выступления, мастер – классы выдающихся исполнителей).

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью, на втором семестре первого курса, втором, третьем и четвертом курсах рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения, которые исполняются на академическом концерте.

I курс

1-й семестр

Собственные версии джазовых стандартов или транскрипции пьес выдающихся джазовых пианистов (О. Питерсон, Б. Эванс, Ч. Кория, К. Джаретт, либо др.) в сопровождении контрабаса и ударных.

2-й семестр

Собственные версии джазовых стандартов или транскрипции пьес выдающихся джазовых пианистов (О. Питерсон, Б. Эванс, Ч. Кория, К. Джаретт, либо др.) в сопровождении контрабаса и ударных.

II курс

Подготовка Государственной программы.

В репертуар пьес для самостоятельного изучения (самостоятельной работы студента) могут быть включены

- собственные транскрипции пьес выдающихся джазовых пианистов, выполненные студентом,
- готовые транскрипции, из сборников «Джазовые произведения для фортепиано» и «Джазовые и эстрадные композиции»,
- версии джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a (Vol. 41, 6, 50, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 25, 32, 34, 38, 39, 44, 48, 56, 60, 64, 27, 28, 74, 75, 95 и др.),
- собственные версии джазовых стандартов, произведений основанных на фольклорном материале, на материале пьес или песен отечественных композиторов соло или в сопровождении ритм- группы.

Выбор пьес для самостоятельной работы студентом должен осуществляться в соответствии с рекомендациями преподавателя в соответствии с целями и задачами учебного процесса, а так же исходя из степени подготовленности студента.

Исполнение *готовых или собственных транскрипций* - важный этап на пути овладения джазовой артикуляцией, фразировкой, свингом. На этапе первоначального ознакомления с произведением важно проанализировать форму пьесы, гармонию квадрата (темы), форму выстраивания импровизации (мотивное, регистровое, ритмическое развитие, подготовка кульминации и т.п.), проанализировать фактуру, ритмические принципы и принципы гармонизации аккордов в сопровождении, обратить внимание на стандартные гармонические обороты и их обыгрывание (джазовые модели), на характер

свингования исполнителя. Все это необходимо для того, чтобы полученные исполнительские навыки были осмыслены и в дальнейшем закрепились при подготовке версий джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии "Play – A – Long" Jamey Aebersold'a и собственных композиций и версий джазовых стандартов. В процессе выполнения транскрипции пьесы выдающегося джазового пианиста очень важно, чтобы у студента выработался навык не только точного записывания нотного текста, но и не менее точная запись штрихов, фразировки, оттенков, то есть выразительной стороны музыкального исполнения.

Основная задача при подготовке джазового стандарта из сборников серии "Play – A – Long" Jamey Aebersold'a – выработка у студента поэтапных принципов выполнения подобного рода работы, а именно:

- анализ формы выбранного стандарта;
- внимательное прослушивание аккомпанирующего трио на CD с анализом стиля исполнения, типа пульсации, анализом выстраивания аккомпанирующим трио формы всего произведения от первоначального изложения темы через кульминацию в импровизации к репризе темы и коде (если таковая присутствует данной версии);
- анализ гармонии, нахождение стандартных гармонических оборотов (II–V, II–V–I, I–VI–II–V и их аналогов, движение по кварто-квинтовому кругу, колтрэйновские обороты) и гармонических оборотов, характерных только для данной темы;
- выучивание наизусть гармонии и исполнение в темпе вместе с CD, как двумя руками, так и одной левой рукой используя осознанные ритмические формулы (для выбора ритмических формул аккомпанемента рекомендуется обратиться к пособию Хола Крука "How To Comp");
- выбор фактуры для изложения тем в экспозиции и репризе;
- построение плана мелодического ритмического и фактурного развития в импровизации;
- наработка мелодических фраз (моделей) в стандартных гармонических оборотах, наличествующих в выбранной теме и в гармонических оборотах, характерных только для данной темы, от медленного темпа до темпа на CD. Стабильность темпа контролируется метрономом;
- вычленение разделов темы (A, A1, B и т.п.) и отработка выбранных мелодических моделей и элементов фактуры от медленного темпа до темпа на CD с контролем темпа посредством метронома;
- отработка подготовленных разделов пьесы (тема, разделы импровизации) с использованием аккомпанемента на CD, оставив только трек с басом и ударными инструментами. (Подготовленные разделы могут, но не обязательно быть записаны на нотную бумагу);
- отработка всей версии джазового стандарта с использованием аккомпанемента на CD, сочетая как подготовленные так и (возможно) спонтанно импровизируемые разделы.

К работе с аккомпанементом на CD следует приступать с выученными наизусть гармонией и нотным текстом.

Все эти этапы остаются и при подготовке собственной версии джазового стандарта или собственной композиции. Добавляется в этом виде самостоятельной работе изучение и применение на практике принципов регармонизации, а так же более важную роль приобретают навыки и знания, полученные на занятиях по основам композиции.

При работе над самостоятельным произведением необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студента (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, включая различные виды самостоятельной работы, которыми являются:

- разучивание рекомендуемых жанров программы;
- чтение с листа и транспонирование, развитие памяти;
- прослушивание и анализ исполнений;
- анализ различных интерпретаций выбранной темы.

Воспитание навыков чтения с листа и транспонирования нужно осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, поначалу используя в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения. Целесообразно эти формы работы подчинять жанрово-стилевому принципу и увязывать произведения с основным репертуаром специального инструмента.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио и видеозаписями современных выдающихся и молодых исполнителей, которые студент должен знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно использовать произведения из репертуара, исполняемого студентом. Приветствуется также проявление инициативы студента в выборе исполнителей для подготовки собственных презентации. Наиболее удачные презентации можно выносить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-творческого общества.

Примерный список произведений для самостоятельной работы

Aebersold J. «Play-a-long»:

- vol. 3 – «The II / V₇ / I Progression».
- vol. 6 – Charlie Parker «All Bird».
- vol. 7 – Miles Davis.
- vol. 8 – Sonny Rollins.
- vol. 9 – Woody Shaw.
- vol. 11 – Herbie Hancock.
- vol. 12 – Duke Ellington.
- vol. 13 – Cannonball Adderley.
- vol. 14 – Benny Golson.
- vol. 16 – Turnarounds, Cycles & II / V₇ / 'S.
- vol. 17 – Horace Silver (vol. I).
- vol. 18 – Horace Silver (vol. II).
- vol. 23 – «One Dozen Standards».
- vol. 25 – «All - Time Standards».
- vol. 27 – John Coltrane.
- vol. 28 – «Giant Steps» – John Coltrane.
- vol. 31 – «Bossa Novas».
- vol. 32 – «Ballads».
- vol. 33 – Wayne Shorter.
- vol. 34 – «Jam Session».
- vol. 35 – Cedar Walton.
- vol. 36 – «Bebop and Begond».
- vol. 38 – «Blue Note».
- vol. 39 – «Swing, Swing, Swing...».
- vol. 40 – «Round Midnight».
- vol. 41 – «Body and Soul».
- vol. 43 – «Groovin' Hign».
- vol. 44 – «Autumn Leaves».

- vol. 45 – «Bill Evans».
- vol. 46 – «Out of This World».
- vol. 47 – «I Got Rhythm».
- vol. 48 – «In a Mellow Tone – Duke Ellington».
- vol. 50 – «The Magic of Miles».
- vol. 51 – «Night and Day».
- vol. 52 – «Collector's Items».
- vol. 53 – «Clifford Brown».
- vol. 54 – «Maiden Voyage».
- vol. 55 – «Yesterdays» – Jerome Kern's Jazz Classics.
- vol. 56 – Thelonious Monk.
- vol. 58 – «Unforgettable».
- vol. 59 – «Invitation».
- vol. 60 – «Freddie Hubbard».
- vol. 63 – Tom Harrell Jazz Originals.
- vol. 64 – Salsa / Latin Jazz Classics.
- vol. 65 – «Four» and More (organ & Droms).
- vol. 66 – Billy Strayhorn (Lush Life).
- vol. 67 – «Tune Up».
- vol. 68 – «Giant Steps» (Advanced Level).
- vol. 69 – «Bird Goes Latin» (Charlie Parker Originals).
- vol. 71 – «East of The Sun» (Famous Standards).
- vol. 74 – «Latin Jazz».
- vol. 75 – «Countdown To Giant Steps».
- vol. 80 – «Indiana».
- vol. 81 – «Contemporary Standards and Originals» with the Dave Liebman Group.
- vol. 82 – «Dexter Gordon».
- vol. 83 – «The Brecker Brothers», electric jazz – fusion.
- vol. 86 – «Shoutin' Out!», The Music of HORACE SILVER.
- vol. 89 – «Darn That Dream».
- vol. 91 – «Players' Choice».
- vol. 93 – «What's New?».
- vol. 94 – «Hot House».
- vol. 95 – «500 Miles High».
- vol. 97 – «Standards With Strings».
- vol. 98 – «Antonio Carlos Jobim» Bossa – Nova.
- vol. 99 – Tadd Dameron «Soultrane».