

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 (БАС-ГИТАРА)»**

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 (бас-гитара)» 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, кандидат искусствоведения

 Е. Г. Мошак

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № 1 от 29 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 _____		

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.....	8
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	9
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка высококвалифицированных музыкантов бас-гитаристов, 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 (бас-гитара)» 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	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности;– технологию, методику и критерии самооценки. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– определять приоритетные направления

		<p>своей профессиональной деятельности;</p> <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 музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара.
		Уметь: – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями.
		Владеть: – 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

Кур с обуч ения	Наименовани е раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Кон трол ь	Всег о часо в
1	1 семестр. Подготовка программы	1 произведение крупной формы, классическая соната или концерт Джаз: 2 произведения в стиле swing,би-боп, 2 джазовые пьесы в стиле латин, фанк	54	54		108
	2 семестр. Подготовка программы	1 произведение крупной формы, классическая соната или концерт Джаз: 2 произведения в стиле swing,би-боп, 2 джазовые пьесы в стиле латин, фанк	51	21		72
2	3 семестр Подготовка программа государственн ого экзамена	Вариант а: Академическое произведение крупной формы (соната, концерт) и 3 версии джазовых стандартов Вариант б: 3 пьесы джазовой направленности, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции 2 пьесы джазовой направленности, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции		54	54	108
	4 семестр Подготовка программа государственн ого экзамена	Вариант а: Академическое произведение крупной формы (соната, концерт) и 3 версии джазовых стандартов Вариант б: 3 пьесы джазовой направленности, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции 2 пьесы джазовой направленности, включающие джазовые стандарты, собственные версии и композиции		45	63	108
Итого:			204	192		396

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Преснякова, И. А. Основы джазовой гармонии : учебное пособие / И. А. Преснякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dzhazovoy-garmonii-411687
2. Столляр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Столляр Р.С. – М.: Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63601
3. Цыпин, Геннадий Моисеевич. Музикальное исполнительство. Исполнитель и техника.: Учебник / Цыпин Г.М. – 2-е изд, испр. и доп . – М : Издательство Юрайт, 2018 . – 193 . Режим доступа : <http://www.biblio-online.ru/book/517A7676-048F-4D77-A0DD-6C3EF8FA03EB>
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) Бас-гитара (1) Комбо-усилитель для бас-гитары (2) Вешалка мет.нап.(1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Учебная дисциплина «Специальный инструмент» (бас-гитара) является фундаментальной в профессиональной подготовке студентов 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 из разностилевых произведений академического и джазового репертуара;

вариант б:

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

Основная форма работы – индивидуальное занятие со студентом. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утверждается кафедрой в соответствие 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.

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

Именно здесь развиваются основные навыки, вырабатывается культура звука – первостепенная составляющая исполнительского мастерства. Работа над академическим репертуаром постоянно ставит перед студентом задачи, связанные с точностью штриха, интонирования, артикуляции, звукоизвлечения, развивает его образное мышление. Здесь студент осваивает все многообразие музыкальных форм, фактур 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, импровизаций, композиций.

Процесс формирования джазового (эстрадного) контрабасиста 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, стандартных 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 голосоведения (характерные для выбранного стиля).

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

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

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’а, и запись исполнения студентов с последующим анализом, использование в классной работе drums machines, 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 рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения.

I курс

1-й семестр

2 джазовых стандарта из серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’а

2 транскрипции пьес выдающихся джазовых контрабасистов (О. Петтифорд, Р. Картер, Р. Браун, Н. Педерсен, С. ЛаФарро, Г. Пикок, П. Хит, П. Чемберс, Ч. Мингус, К. МакБрайд, либо др.) в сопровождении фортепиано и ударных.

2-й семестр

2 джазовых стандарта из серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’а

2 транскрипции пьес выдающихся джазовых контрабасистов (О. Петтифорд, Р. Картер, Р. Браун, Н. Педерсен, С. ЛаФарро, Г. Пикок, П. Хит, П. Чемберс, Ч. Мингус, К. МакБрайд, либо др.) в сопровождении фортепиано и ударных.

II курс

3-й семестр

Подготовка программы Государственного экзамена.

2 собственных версии джазовых стандартов в сопровождении ритм-секции,

2 транскрипции пьес выдающихся джазовых контрабасистов (О. Петтифорд, Р. Картер, Р. Браун, Н. Педерсен, С. ЛаФарро, Г. Пикок, П. Хит, П. Чемберс, Ч. Мингус, К. МакБрайд, либо др.) в сопровождении фортепиано и ударных.

4-й семестр

Подготовка программы Государственного экзамена.

2 собственных версии джазовых стандартов в сопровождении ритм-секции,

2 транскрипции пьес выдающихся джазовых контрабасистов (О. Петтифорд, Р. Картер, Р. Браун, Н. Педерсен, С. ЛаФарро, Г. Пикок, П. Хит, П. Чемберс, Ч. Мингус, К. МакБрайд, либо др.) в сопровождении фортепиано и ударных.

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

- собственные транскрипции пьес выдающихся джазовых пианистов, выполненные студентом;
- версии джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’а (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 квадратса (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 исполнения свинга исполнителем. Все это необходимо для того, чтобы полученные исполнительские навыки были осмыслены и в дальнейшем закреплены при подготовке версий джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии “Play – A – Long”

Jamey Aebersold'a и собственны композиций и версий джазовых стандартов. В процессе выполнения транскрипций пьес выдающихся джазовых мастеров 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 квартово-квинтовому кругу, обороты Колтрэйна) и гармонических оборотов, характерных только для данной темы;
 - выучивание наизусть гармонии и исполнение в темпе вместе с CD;
 - выбор фактуры для изложения темы 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, сочетаая 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 проявление инициативы студента в выборе исполнителей для подготовки собственных презентаций. Наиболее удачные презентации можно выносить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-творческого общества.

Примерный список произведений для самостоятельной работы студента.

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».