

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО
Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 24 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»
А.С. Рыжинский
« 25 » декабря 2019 г.

Джазовая импровизация на фортепиано: актуальные тенденции

Москва, 2019

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – развитие художественно-образного мышления, творческих способностей, импровизационного навыка, а также повышение профессиональной компетентности в области инструментального исполнительства.

Задачи реализации программы:

1. воспитание художественного вкуса и формирование профессиональной инструментально-джазовой исполнительской культуры;
2. развитие исполнительских навыков в объеме, позволяющем на достаточном профессиональном уровне исполнять музыкальный материал, необходимый в последующей профессиональной деятельности;
3. совершенствование навыков исполнительства в составе джазовых ансамблей;
4. освоение современных компьютерных технологий, использование технологических достижений цифровой музыкальной индустрии в исполнительской и педагогической практике.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Джазовая импровизация на фортепиано: актуальные тенденции» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе эстрадных ансамблей (оркестров);
- Способность создавать индивидуальную интерпретацию музыкального произведения;
- Способность преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства.

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать принципы джазового исполнительства на фортепиано и обширный джазовый репертуар для фортепиано, включающий произведения разных жанров и стилей;

Уметь на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; аккомпанировать, играть в ансамблях различных составов, свободно импровизировать, использовать навык владения фортепиано для теоретического анализа музыкального произведения; накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста; быть ведущим концертных и образовательных программ;

Владеть навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах – концертах, конкурсах, фестивалях, конференциях; способами творческой работы – коллективной и индивидуальной; компьютерными технологиями.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: Преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, ВУЗов)

Продолжительность обучения – 36 часов

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов	Лекции / видеолекции	Практические занятия (семинары/ вебинары)	Всего академических часов
1	<i>фортепианно-академический раздел</i> , связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение произведений крупной и малой форм, благодаря которым приобретаются необходимые пианистические и общемузыкальные навыки;	4	6	10
2	<i>фортепианно-профилирующий раздел</i> , связанный со специальностью студента (ученика) и направленный на привитие навыков джазовой импровизации на фортепиано. В рамках этого раздела изучаются: гармония, форма, ритм, стили и направления джазовой музыки. Игра в ансамбле	6	10	16
3	Изучение различных видов компьютерных технологий и их	4	3	7

	использование в музыкальном исполнении		
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование	3

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
1	Фортепианно-академический раздел, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение как классического, так и джазового репертуара. Смена требований как в классической части репертуара, так и в джазовой подчиняется исторической логике стилового развития музыкального искусства.	10 академических часов
2	Фортепианно-профилирующий раздел, связанный со специальностью студента (ученика) и направленный на привитие навыков джазовой импровизации на фортепиано. В рамках этого раздела изучаются: гармония, форма, ритм, стили и направления джазовой музыки. Игра в ансамбле.	16 академических часов
2.1	Изучение особенностей джазовой гармонии, формы и ритма применительно к импровизации.	4 академических часа
2.2	Изучение различных импровизационных соло мастеров джаза, используя как нотную литературу, так и самостоятельное транскрибирование звукового материала.	6 академических часов
2.3	Использование учебных пособий «-1» для отработки навыков игры в ансамбле.	6 академических часов
3	Изучение различных видов компьютерных технологий и их использование в музыкальном исполнительстве	7 академических часов
3.1	Знакомство с нотными редакторами и DAW. Использование цифровых технологий в музыкально-исполнительской деятельности	4 академических часа
3.2	Формирование представления о тенденциях и технологиях в компьютерной музыкальной индустрии.	3 академических часов

		часов
--	--	-------

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Раздел 1. Фортепианно-академический раздел, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение как классического, так и джазового репертуара. Смена требований как в классической части репертуара, так и в джазовой подчиняется исторической логике стилевого развития музыкального искусства

Раздел 2. Фортепианно-профилирующий раздел, связанный со специальностью студента (ученика) и направленный на привитие навыков джазовой импровизации на фортепиано. В рамках этого раздела изучаются: гармония, форма, ритм, стили и направления джазовой музыки. Игра в ансамбле

Тема 2.1 Изучение особенностей джазовой гармонии, формы и ритма применительно к импровизации.

Одной из специфических черт в джазовой импровизации является знание исполнителем музыкальных законов, выработанных западноевропейской культурой, с одной стороны, а, с другой стороны, умение сочинять музыку в спонтанном режиме, учитывая особенности джазового стиля.

Тема 2.2 Для того, чтобы начать импровизировать нужно понять, как это делали выдающиеся мастера джазовой музыки. Наиболее эффективным методом является транскрибирование учащимся звукового материала с последующим выучиванием. Помимо нотного материала в этом процессе учеником усваиваются специфические исполнительские приёмы, штрихи, манера исполнения и т.д., собственно, всё то, что может быть не указано в нотах. Также можно использовать нотные пособия, где представлен уже транскрибированный материал.

Тема 2.3 Использование учебных пособий «-1» для отработки навыков игры в ансамбле.

В джазовой музыке использование фортепиано осуществляется как в

сольном, так и в ансамблевом виде (дуэт, трио, квартет и т.д.). Не всегда для репетиций можно привлечь других ансамблистов, поэтому уже давно в учебном процессе используются пособия «-1» - фонограммы, где записаны остальные участники ансамбля, кроме солиста.

Раздел 3. Изучение различных видов компьютерных технологий и их использование

Тема 3.1. Знакомство с нотным редактором и DAW. Использование цифровых технологий в своей музыкальной деятельности. (4 академических часа)
Уровень современных компьютерных технологий предполагает их использование в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в музыкальном искусстве. Использование цифровых технологий в музыке можно разделить на несколько видов: музыкальные инструменты, нотные редакторы, DAW (Digital Audio Workstation). Освоив музыкальные законы и особенности джазовой импровизации, можно с успехом применять эти знания для сочинения собственной композиции, которую можно аранжировать и записать средствами компьютерных технологий.

Тема 3.2. Формирование представления о тенденциях и технологиях в компьютерной музыкальной индустрии.

С развитием цифровых технологий продолжается и развитие музыкальных инструментов, имеющих природу отличную от акустических инструментов. Процесс поиска выразительных средств и создания новых инструментов для воплощения художественных идей не прекращается и по сей день. На основе современных технологий формируется соответствующая музыкальная индустрия. Владение актуальной информацией по данной теме способствует художественному, исполнительскому, творческому росту музыканта, а также повышается его адаптированность к современным стандартам индустрии искусства.

2.5. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

1. Какой исполнительский приём в джазовой музыке сходен с академическим приемом «генерал бас»?
2. Трубы какого строя чаще используются в джазе?
3. Что такое «jazz standard»?
4. Что такое джазовый квадрат?
5. Яркий представитель стиля «bi-bop»?
6. Что такое гармоническая «надстройка»?
7. Знаменитый музыкант стиля «fusion»?
8. Орган Хаммонда инструмент:

9. Пианист, знаменитый джазовый интерпретатор произведений классических композиторов?

10. Известное джазовое трио, в котором играли Jack DeJohnette, Garry Peacock и ...?

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к фондам библиотеки и электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени Гнесиных, к сети Интернет, содержащим издания учебной и учебно-методической литературы по тематике данного курса.

Основная литература:

1. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. М.: Советский композитор, 1988
2. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. М.: Советский композитор, 1985
3. Jamey Aebersold jazz. <http://www.jazzbooks.com/jazz/category/piakey>
4. Levine M. The Jazz Piano. Sher Music Co., Petaluma, 1989
5. Levine M. The Jazz Theory Book. Sher Music Co., Petaluma, 1995
6. Левин М. Джазовое фортепиано. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013
7. Левин М. Теория джаза. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014
8. Тимофеев В.К. 10 фортепианных транскрипций. – М.: Пробел 2000, 2016

Дополнительная литература:

1. Коллекция джазовых стандартов <http://bigjazzbook.ru>
2. Электронное приложение для занятий с «-1» iReal Pro. URL: <https://www.irealpro.com/>
3. Программы для транскрибирования звукового материала: Transcribe. URL: <https://macx.ws/mac-os-unix/5419-transcribe-8310.html>
4. AudioStretch. URL: <https://www.audiostretch.com>
5. Симоненко В.С. Мелодии джаза. Киев: Музична Україна, 1972
6. Киселёв В.В. 150 американских джазовых тем. М.: Музыка, 1994

3.2. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
---	-------------	---

лабораторий		
1	2	3
<p>Аудитория/ компьютерный класс</p>	<p>Лекции/ видео лекции; Практические занятия (семинары/вебинары)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сервер Intel Core (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU-E (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.) 12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-02 14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.) 15. Радиомикрофоны ВKR КХ-D812 (ручной и петличный) (1 шт.) 16. Микшер усилитель АPart МА120 (1 шт.) 17. Акустическая система JBL Control 23Т-WН (2 шт.) 18. Система шумоподавления Phoenix Audio МТ107МХL (с микрофоном) 19. Процессор подавления обратной связи ВKR BR-1220 с функцией микширования (1 шт.) 20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.) 21. Пульт управления PTZ камерами CleverMic Camera Control (1 шт.) 22. Коммерческий ТВ LG 65UV341С (1 шт.) 23. Монитор Dell 24" P2418НТ (2 шт.)

		<p>24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)</p> <p>25. Комплект расходных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеоинтерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>28. Рояль большой концертный (270-305 см.) (2 шт.)</p> <p>29. Барабанная установка (Yamaha), басовый комбик (Fender), электронный клавишный инструмент (Clavia Nord Stage 30, Clavia Nord Electro 6, Roland RD – 2000, Yamaha Montage)</p> <p>30. Микшерный пульт, усилитель, колонки, CD Pleer.</p> <p>31. Портативный компьютер (notebook)</p> <p>32. Многофункциональное устройство (принтер-факс-сканер)</p> <p>МФУ Xerox WC VersaLink C7020/7025/C7030</p>
--	--	---

Составители программы:

В.А. Гроховский – лауреат Премии города Москвы, проректор по среднему профессиональному и предпрофессиональному образованию – директор Музыкального училища имени Гнесиных, декан факультета музыкального искусства эстрады;

В.К. Тимофеев – лауреат международных и всероссийских джазовых фестивалей, заведующий кафедрой Инструментального джазового исполнительства Российской академии музыки имени Гнесиных.