

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 17 » 05 2023 г.

Регистрационный № УД - 568 ПК/эуч.

ТВОРЧЕСТВО

*Учебная программа подготовительных курсов
для подготовки к сдаче вступительного экзамена
по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
профилизация: Инструментальная музыка*

СОСТАВИТЕЛИ:

М.В. Белова, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Е.С. Шиманец, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Н.В. Шевцова, преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 27.04.2023);

Советом факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 29.04.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовительных курсов по дисциплине «Творчество» направлена на определение уровня специализированных знаний, умений и навыков, приобретенных слушателями за время предварительного обучения в учреждениях культуры и искусств (ССУЗ, ДМШИ, ДШИ, музыкальная студия, эстрадная студия и др.), а также на их корректировку и совершенствование. Прохождение программы подготовительных курсов позволит слушателям на высоком уровне принять участие во вступительной кампании.

Программа подготовительных курсов состоит из двух разделов.

Часть 1 «Исполнение программы» – предполагает занятия по подготовке исполнительской программы, состоящей из трёх музыкальных произведений различных жанров и стилей академической, джазовой, поп- и рок-музыки (для инструментов скрипка, альт, виолончель, саксофон, труба, тромбон в обязательную программу так же входит исполнение гаммы, трезвучий с обращениями, септаккордов /Д7, умVII7/), к выступлению на вступительном экзамене.

Целью Части 1 «Исполнение программы» является профессиональная помощь (консультирование) в процессе подготовки исполнительской программы слушателя к выступлению на вступительном экзамене в соответствии с требованиями для абитуриента в сфере музыкального исполнительства.

Главными *задачами* Части 1 «Исполнение программы» являются:

- оценка и корректировка имеющихся технических погрешностей в исполняемых произведениях;
- оценка и корректировка грамотности владения музыкальными стилями в исполняемых произведениях;
- оценка и корректировка арсенала художественно-выразительных средств, используемых в исполняемой слушателем программе;
- оценка и корректировка имеющихся артистических навыков и навыков публичных выступлений;
- оценка и совершенствование навыка чтения нот с листа и транспонирования произведения (при необходимости) в разные тональности.

В результате прохождения Части 1 учебной дисциплины «Творчество» слушатель должен *знать*:

- способы достижения исполнительских задач;
- художественно-образные аспекты исполнения произведений;
- характерные особенности жанров и стилей исполняемых произведений;
- акустические и художественные возможности инструмента;
- прикладные аспекты исполнительского искусства;
- принципы чтения нот с листа и транспонирования произведений в разные тональности;

уметь:

- исполнять музыкальные произведения программы в соответствии с характерными особенностями жанров и стилей академической, джазовой, поп- и рок-музыки;
- пользоваться акустическими и художественными возможностями инструмента;
- грамотно читать ноты с листа;

владеть:

- различными видами исполнительской техники;
- четкой артикуляцией и точным исполнением штрихов в исполняемых произведениях;
- артистическими навыками необходимыми для публичных выступлений;
- навыком чтения нот с листа и транспонирования произведения (при необходимости) в разные тональности;

Часть 2 «Сольфеджио» программы подготовительных курсов «Творчество» – единая для всех музыкальных специальностей.

Часть 3 «Коллоквиум» направлен на подготовку слушателя к собеседованию по вопросам теории музыки, истории мировой и белорусской музыкальной культуры, музыкального исполнительства, музыкальной терминологии.

Задачами Части 3 «Коллоквиум» являются:

- оценка знаний слушателя по истории музыки и музыкального исполнительства;
- систематизация имеющихся у слушателя знаний об этапах развития мирового и белорусского музыкального искусства;
- формирование целостного представления о становлении и развитии мирового и белорусского джаза;
- уточнение понятийно-категориального аппарата по теории музыки;

В результате прохождения Части 3 «Коллоквиум» учебной дисциплины «Творчество» слушатель должен *знать:*

- средства музыкальной выразительности;
- эпохи, стили и направления музыкального искусства;
- этапы исторического развития академической музыки;
- представителей мирового и белорусского музыкального композиторского искусства;
- представителей мирового и белорусского музыкального исполнительского искусства;
- этапы развития и белорусского джаза;
- стилевые направления джазовой музыки;
- исполнителей мирового и белорусского джаза;

уметь:

– ориентироваться в стилевых направлениях джаза и современного музыкального искусства;

– охарактеризовать стилевые направления джазовой музыки;

– называть представителей мирового и белорусского джаза;

владеть:

– музыкальной терминологией;

– знанием музыкальных стилей академической и джазовой музыки;

– ориентироваться в эпохах, стилях и направлениях музыкального искусства;

– навыками грамотного исполнения буквенно-цифровых обозначений аккордов.

На подготовку к экзамену «Творчество» для слушателей подготовительных курсов учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: Инструментальная музыка всего предусмотрено 26 аудиторных часов. Из них: часть 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») — 10 аудиторных часов (индивидуальные занятия), часть 2 «Сольфеджио» 12 аудиторных часов (практические занятия), часть 3 «Коллоквиум» — 4 аудиторных часа (практические занятия).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Части и темы	Количество аудиторных часов		
	Всего	Индивидуальные	Практические
Часть 1. Исполнение программы			
Тема 1. Введение	1	1	
Тема 2. Метроритмическая организация и точность исполнения музыкального произведения	2	2	
Тема 3. Артикуляция и штрихи как средство музыкальной выразительности: использование и точность исполнения	2	2	
Тема 4. Динамика, агогика, интонирование как средства музыкальной выразительности	2	2	
Тема 5. Стилистические особенности исполнения музыкального произведения	2	2	
Тема 6. Корректировка навыков чтения нот с листа	2	2	
Часть 3. Коллоквиум			
Тема 1. Теоретические основы музыкального искусства	1		1
Тема 2. Академическая музыка	1		1
Тема 3. Джаз как разновидность музыкального искусства	1		1
Тема 4. Белорусский джаз	1		1
Всего...	14	10	4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Часть 1. Исполнение программы

Тема 1. Введение

Требования к вступительному экзамену по дисциплине «Творчество». Исполнение программы. Анализ исполненной программы. Выявление типичных ошибок. Оценка специализированных исполнительских навыков слушателя.

Тема 2. Метроритмическая организация и точность исполнения музыкального произведения

Метроритмическая организация музыкальных произведений: метр, ритм, размер. Ритмические фигуры, характерные для стилей джазовой музыки. Принцип триольности стиля свинг. Латино-американские ритмические формулы. Взаимосвязь ритмической фразировки и штриха в джазе. Блуждающие акценты. Использование полиметрии и полиритмии.

Тема 3. Артикуляция и штрихи как средства музыкальной выразительности: использование и точность исполнения

Штрихи как средство музыкальной выразительности. Основные штрихи (*legato*, *nonlegato*, *portamento*, *staccato*) и специфика их исполнения в различных стилях академической и джазовой музыки. Штриховая культура и принципы художественного использования разных видов штрихов. Влияние ритмической фразировки на штрих.

Артикуляция как средство музыкальной выразительности. Выработка артикуляционной четкости посредством освоения системы штрихов, используемой в исполнительской практике джазовыми музыкантами.

Тема 4. Динамика, агогика, интонирование как средства музыкальной выразительности

Динамика как один из основных элементов музыкальной выразительности. Значение воспитания дифференцированных ощущений силы звука и постепенного его изменения. Необходимость слухового контроля за звуком на всей его продолжительности. Понятие об основных динамических оттенках. Основные виды динамических акцентов, их художественное использование.

Агогика-отклонение от основного темпа и ритма, обусловленное живым, творческим характером всего исполнительского процесса. Кульминационные взлеты и спады. Художественная исполнительская зрелость и правильный выбор темпов.

Точность интонирования – необходимое условие исполнения, средство художественной выразительности. Понятие точной интонации в музыкально-художественном и акустическом смысле. Естественный звукоряд и темперированный строй. Связь интонации и стиля исполняемой музыки.

Работа над интонацией в художественном и техническом планах. Наиболее характерные ошибки интонирования, методы их исправления. Роль слуха, который управляет интонацией и контролирует ее.

Тема 5. Стилистические особенности исполнения музыкального произведения

Исполнение музыкальных произведений в соответствии со спецификой музыкального стиля академической, джазовой и эстрадной музыки. Характер музыкального произведения.. Определяющая роль стилистики музыкального произведения в выборе штриховой основы. Взаимосвязь мелодической и ритмической фразировки со штриховой культурой эстрадной и джазовой музыки. Эмоционально-психологическая подготовка исполнителя (умение максимально собраться в ответственный момент публичного выступления). Достижение высокой степени готовности музыкального произведения, для его мастерского исполнения на аудиторию.

Тема 5. Корректировка навыков чтения нот с листа

Чтение нот с листа как фактор, развивающий исполнительские навыки. Принципы чтения нот и их значение для профессионального становления музыканта. Условие постепенного усложнения читаемого нотного материала.

Часть 3. Коллоквиум

Тема 1. Теоретические основы музыкального искусства

Средства музыкальной выразительности: музыкальный звук, мелодия, гармония, артикуляция, штрихи, ритм, темп, лад, динамика, тембр и др.

Музыкальный звук и его свойства.

Мелодия: понятие, основные компоненты. Мелодические украшения звука (мелизмы). Виды мелодических украшений: форшлаг, мордент, группетто, трель.

Музыкальные штрихи и их классификация.

Артикуляция в музыке: основные приемы.

Понятия «ритм» и «метр» в музыке. Виды ритмических рисунков: равномерный, пунктирный, обращенный пунктир, синкопа, дуоли, триоли, квартоли.

Музыкальный размер и его виды (простой, сложный, смешанный переменный).

Динамика в музыке. Способы обозначения динамических оттенков в нотном тексте.

Форма как структура музыкальных произведений. Типы музыкальных форм.

Музыкальный строй. Темперированные и нетемперированные строи. Хроматизм.

Лад. Виды музыкальных ладов (диатонические, хроматические, натуральные, искусственные).

Тональность. Модуляция. Отклонение.

Гармония, как средство музыкальной выразительности.

Трезвучие. Виды трезвучий. Обращения трезвучий. Септаккорд: виды, структура, обращения. Нонаккорд: виды, структура, обращения.

Буквенно-цифровые обозначения аккордов (европейская и американская системы).

Тема 2. Академическая музыка

Барокко: характеристика, композиторы, жанры, наиболее значимые музыкальные произведения.

Классицизм: характеристика, композиторы, жанры, наиболее значимые музыкальные произведения. Композиторы «Венской школы».

Романтизм характеристика, композиторы, жанры, наиболее значимые музыкальные произведения.

Тема 3. Джаз как разновидность музыкального искусства

Джаз: определение понятия «джазовая музыка», характерные черты, возникновение, этапы развития. Спиричуэлз. Рабочие песни («work song»). Менестрели. Блюз. Новорлеанский джаз. Рэг-тайм. Диксиленд. Буги-вуги. Чикагский стиль. Нью-йоркский (гарлемский) стиль. Коммерческий джаз. Симфо-джаз. Свинг. Биг – бэнд. Бибоп. Латинский джаз. Кул-джаз. Соул. Мейнстрим (третье течение). Прогрессив. Фри джаз. Джаз-рок. Фьюжн. Эйсид джаз.

Представители мирового джазового искусства: инструменталисты (по видам инструментов), оркестры, коллективы.

Тема 4. Белорусский джаз

Белорусский джаз: возникновение, этапы развития. Эдди Рознер. Оркестр Эдди Рознера.

Представители белорусского джазового исполнительства: инструменталисты и коллективы.

Примерный список вопросов к коллоквиуму

1. Представители мирового джазового исполнительского искусства.
2. Представители белорусского джазового исполнительского искусства.
3. Характеристика стиля «барокко». Композиторы эпохи барокко.
4. Характеристика стиля «классицизм». Композиторы венской классической школы.
5. Характеристика стиля «романтизм». Композиторы-романтики.
6. Представители советской композиторской школы.
7. Представители русской композиторской школы.

8. Представители белорусской композиторской школы.
 9. Выдающиеся представители русской исполнительской школы.
 10. Выдающиеся представители советской исполнительской школы.
 11. Выдающиеся представители мировой исполнительской школы.
 12. Музыкальная форма: крупная и малая.
 13. Средства музыкальной выразительности.
 14. Основные музыкальные термины.
 15. Музыкальные штрихи. Их классификация.
 16. Джаз как разновидность музыкального искусства (этапы развития).
 17. Джазовые коллективы Беларуси.
 18. Музыкальная артикуляция. Основные приёмы.
 19. Понятия «ритм» и «метр» в музыке.
 20. Понятие «синкопа» в музыке.
 21. Понятие «размер» в музыке. Простые и сложные размеры.
 22. «Мелодия»: понятие, основные компоненты.
 23. Диатонические и хроматические лады в музыке.
 24. Натуральные и искусственные лады в музыке.
 25. Темперированный и нетемперированный музыкальные строи.
- Хроматизм.
26. Гармония как средство музыкальной выразительности. Трезвучие и его обращения.
 27. Септаккорд и его виды. Обращения септаккордов.
 28. Нонаккорд: виды, структура, обозначение.
 29. Модуляция и отклонение.
 30. Альтерация тонов в аккордах.
 31. Буквенно-цифровые обозначения аккордов (европейская и американская системы).
 32. «Мелизмы»: определение понятия. Форшлаг, его виды и обозначение в нотах.
 33. Мелизмы: мордент, группетто, трель (разновидности и обозначение в нотах).
 34. Динамика в музыке. Способы обозначения динамических оттенков в нотном тексте.
 35. Форма как структура музыкального произведения.

Методы и технологии преподавания

В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания следует выделить:

- коммуникативные технологии;
- методы анализа исполнительских задач и выработки навыков самоконтроля и самостоятельной коррекции;
- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия слушателя с преподавателем в процессе изучения практического материала);
- активный метод (форма активного взаимодействия слушателя с преподавателем в процессе корректировки исполнительской программы);
- интерактивный метод и метод комплексного искусствоведческого анализа.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы слушателей

Самостоятельная работа слушателей в рамках дисциплины «Творчество» включает в себя следующие формы:

- самостоятельные занятия на инструменте;
- просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей знаменитых джазовых исполнителей;
- анализ творчества и исполнительского стиля знаменитых джазовых музыкантов;
- анализ музыкальных произведений.

Программа предусматривает развитие исполнительских навыков игры на инструменте. Для овладения специфическими приемами исполнения, характерными для различных стилей музыкального искусства, предлагаются различные формы работы: ознакомление с медийными аудио- и видеоматериалами, изучение соответствующей учебной и специальной литературы, а также анализ и практическое применение усвоенного материала.

В процессе работы над конкретными произведениями необходимо отметить основные творческие и технические задачи и способы их решения. Подбор произведений проводится по принципу «от простого к сложному» с учетом индивидуальных художественных способностей и технической подготовки каждого слушателя.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бондаренко, В. В.* Энциклопедия популярной музыки / В. В. Бондаренко, Ю. В. Дроздов. – Минск :Экономпресс, 2006.
2. *Вицинский, А. В.* Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ / А. В. Вицинский. – М. : Классика-XXI, 2008.
3. *Григорьев, В.* Методика обучения игре на скрипке / В. Григорьев. – М. : Классика-XXI, 2006.
4. *Дадиомова, В. В.* История музыкальной культуры Беларуси до XX века / В. В. Дадиомова. – Минск : БГАМ, 2012.
5. *Коган, Г.* У врат мастерства / Г. Коган. – М. : Классика-XXI, 2004.
6. *Крюкова, В. В.* Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002.
7. *Перельман, Н.Е.* В классе рояля / Н.Е. Перельман. – М.: Классика-XXI, 2016.

Дополнительная

1. *Коллиер, Дж. Л.* Становление джаза / Дж. Л. Коллиер. – М. : Радуга, 1984. – 389 с.
2. *Конен, В.* Пути американской музыки / В. Конен. – М. : Сов.композитор, 1977. – 270 с.
3. *Симоненко, В.* Лексикон джаза / В. Симоненко. – Киев : Муз. Украина, 1984. – 100 с.
4. *Тимакин, Е. М.* Воспитание пианиста / Е. М. Тимакин.–М. : Сов. Композитор, 1989.
5. *Фридкин, Г.* Чтение с листа на уроках сольфеджио / Г. Фридкин. – М.: Музыка, 2007.
6. *Чугунов, Ю.* Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Чугунов. – М.: ИД «Муравей», 1997.