Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства

Кафедра эстрадной музыки

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Декан факультета

Д.А. Дорофеева

И.М. Громович

2024 г

27 Mas 2024 r.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

для специальностей:

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

профилизации: инструментальная музыка, эстрадно-джазовый вокал;

6-05-0215-10 Компьютерная музыка

профилизация: компьютерная аранжировка музыкальных произведений

Составитель:

Белов Владимир Витальевич, старший преподаватель

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета факультета музыкального и хореографического искусства 27.05.2024 г., протокол $N_2 \cancel{10}$

Рецензенты:

Кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждение образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» А. А. Калиновский, ведущий мастер сцены государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я. Финберга», заслуженный артист Республик Беларусь

Рассмотрено и обсуждено на заседании кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2024)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1 Конспект лекций	6
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	10
3.1. Методические рекомендации по организации	10
самостоятельной работы студентов	10
3.2. Перечень рекомендуемых средств диагностики	10
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	11
4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы	11
студентов	11
4.2. Тесты	11
4.3. Список рекомендуемых тем для написания реферата	11
4.4. Перечень теоретических вопросов для проведения экзамена	12
по учебной дисциплине	12
4.5 Критерии оценки результатов учебной деятельности	14
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	15
5.1 Учебная программа	15
5.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины: дневная	21
форма получения образования	21
5.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная	22
форма получения образования	22
5.4. Основная литература	23
5.5. Дополнительная литература	24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы джазовой импровизации» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальностям 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады и 6-05-0215-10 Компьютерная музыка в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 №427.

В ходе обучения импровизации познаются как отдельные элементы музыкального языка джаза (мелодические, гармонические), формообразующие принципы, позволяющие органично выстраивать импровизационную линию в целом. Усвоение теоретических основ, умение практического применения полученных знаний в исполнительской практике наличествуют о профессиональной подготовке джазового музыканта, его готовности оперативно и умело решать поставленные перед ним творческие задачи.

Целью учебно-методического комплекса (УМК) учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков. Обучение теоретическим навыкам джазовой импровизации в разных её видах (мелодической, гармонической, ладовой,) и стилях (свинг, блюз, буги вуги, босса нова, фанк и др.). Подготовить эрудированных высокопрофессиональных солистов-импровизаторов, специалистов в области музыки, предусмотренной примерными учебными планами учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта общего высшего образования Республики Беларусь.

Главными задачами УМК являются:

- обеспечение повышения качества образования в сфере эстрадного искусства;
- определение дидактических средств обучения для реализации образовательных задач, сформулированных в учебной программе по учебной дисциплине «Основы джазовой импровизации»
- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;
- научно-методическое сопровождение последовательного усвоения студентами теоретических знаний.

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы джазовой импровизации» ориентирован на оказание помощи преподавателям и студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и освоении теоретических и практических знаний в области джазовой импровизации. Разделы, включенные в комплекс, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и формирования у студентов компетенций, необходимых для решения

профессиональных задач в соответствии с современным уровнем развития эстрадного искусства.

Система организационных форм обучения включает в себя лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности.

Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы.

В *теоретический* раздел учебно-методического комплекса входит лекционный материал, в котором даны основные понятия о специфике джазовой импровизации в развитии джазового исполнительства.

В практическом разделе даются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов и перечень рекомендуемых средств диагностики.

Раздел контроля знаний представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; тесты; список рекомендуемых тем для реферата; критерии оценки результатов учебной деятельности; перечень теоретических вопросов для проведения экзамена.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Основы джазовой импровизации», учебно-методическую карту учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 2.1. Конспект лекций

Тема 1. Введение

Система Аккорд — Гамма. Гаммы и аккорды взаимосвязаны. Гамма — это горизонтальное поступенное представление конкретного набора нот, а аккорд — вертикальное представление той же самой выборки нот. Гаммы выстраиваются по секундам, а аккорды выстраиваются терциями. Например, если мы возьмем все белые клавиши, и пойдем по ним по секундам, то получаем гамму до-мажор (Стај). Но если пойдем по этим же нотам терциями, то получим аккорд Стај За. Аналогично, если опять возьмем все белые ноты, за исключением си-бемоль и пойдем по секундам, начиная от С, мы получаем С-миксолидийский лад или гамму F-мажор с началом и окончанием на ноте «до». Если возьмем те же ноты и пойдем терциями, то получим доминантный аккорд С За. Именно этими гаммами мы пользуемся при импровизации во время звучания этих аккордов.

Основные аккорды и их базовые функции в рамках мажорной тональности, Хотя аккорд может распространяться вплоть до 13-й ступени, в джазе основные аккорды — это септаккорды , (Maj7), (m7), (7). Первая ступень аккорда устанавливает тональность аккорда. Например, Стаj7 или Dmaj7 или Emaj7 и т.д. Так что вы не можете альтерировать первую ступень аккорда, не изменив его тип. Первые четыре ноты, т.е. 1, 3, 5, 7 ступени называются аккордовыми тонами, т.к. они составляют основной септаккорд. 3 и 7 — ступени, которые называются guide notes - характерные звуки аккордов, использование которых придает мелодии ощущение смены гармонии и подчёркивает связь аккордов. Остальные три ноты — 9, 11, 13 — называются надстройками и создают напряжение

Большой мажорный септаккорд, базовое обозначение, его тоническая функция, диатонические надстройки, не меняющие функциональных свойств.

Малый минорный септаккорд его базовое обозначение, субдоминантовая функция, основные надстройки. Упомянуть тоническую функцию с надстройками 6 и 9.

Доминантсептаккорд и его базовое обозначение. Его основное функциональное свойство на простом убедительном примере.

Важнейшими элементами лада являются третья и седьмая ступень. Они указывают слушателю на тональность и гармоническое движение. Третья ступень — звено, определяющее является ли лад мажорным или минорным. Седьмая ступень отражает устойчивость звука (отсутствие тяготения звука в какой-либо иной аккорд) или его движение к аккорду разрешения. Доминанты, как правило, разрешаются в чистую кварту (С7 разрешается в Fmaj). Основной тон или тоника воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Надстройки — добавленные 9-ая, 11-ая и 13-ая ступени. Обращения аккордов, соответствующие обозначения в виде дробных символов. Аккоды с задержанной 4-ой ступенью — "sus 4". Обозначения альтерированных ступеней.

Тема 2. Диатоническая ладовая система.

Ладовая (модальная) система (общий ознакомительный обзор) История и причины возникновения, сфера применения. Система диатонических ладов на ступенях мажорной гаммы. Большой мажорный септаккорд и Ионийский лад. Малый минорный септаккорд и лад Дорийского минора. Малый минорный септаккорд и лад Фригийского минора. Большой мажорный септаккорд и Лидийский лад. Доминантсептаккорд и Миксолидийский лад. Малый минорный септаккорд и лад Эолийского минора. Полууменьшённый септаккорд и Локрийский лад. Пентатонические лады (ознакомительный обзор). Диссонирующие ноты некоторых ладов. Идеальное звучание субдоминантовых ладов.

Изучение ладов — одного из важнейших элементов импровизации — является крайне необходимым для джазового музыканта.

За каждым знаком, обозначающим аккорд или лад (С7, С-, СМај7#11, и т.д.), находится ряд звуков, которые музыкант может использовать при импровизации или в своем соло. Такие наборы тонов получили название «лады».

Опираясь на структуру указанного в цифровке произведения аккорда, музыкант должен во время выстроить мелодическую линию. Ее опора на основные аккордовые тоны в контексте современной интонационности уже недостаточна, к тому же часто импровизатор не располагает временем, чтобы функциональной нагрузке аккорда. задумываться В случае соответствующие аккорду гаммы спасают положение, не только автоматически рисуя канву для мелодической линии, но и функционально окрашивая ее.

Если оставить те же ноты гаммы, но измените тональный центр, то тем самым вы создадите новую гамму или «лад». Например, С-мажор имеет те же самые ноты как и А-натуральный минор, но другой тональный центр. Аналогично, С- ионийский, D-дорийский, Е-фригийский, F-лидийский и т.д. лады все состоят из одних и тех же нот, но имеют лишь разные тональные центры. Лад — это просто другой способ рассуждать о музыке и тональностях. Лады позволяют размещать серию аккордов (напр. S D T) или любой одиночный аккорд в конкретную гамму, что очень удобно во время исполнения, сочинения или для анализа любой музыки и в особенности джазовой.

Ниже изображена схема семи ладов (или ладовый звукоряд), которые вместе составляют мажорную гамму. На каждой ступени гаммы можно построить 7-аккорд. Если принять за тонику нижний звук 7-аккорда, то

между крайними звуками аккорда образуется гамма, состоящая из звуков, входящих в базовую мажорную гамму.

Образованные таким образом гаммы соответствуют различным ладам.

- І Ионийский лад (натуральный мажор).
- II Дорийский лад отличается от натурального минора повышенной
 VI ступенью и соответствует 7-аккорду II ступени.
- ${
 m III}$ Фригийский лад отличается от натурального минора пониженной ${
 m II}$ ступенью и соответствует 7-аккорду ${
 m III}$ ступени.
- IV Лидийский лад отличается от натурального мажора повышенной IV ступенью и соответствует 7-аккорду IV ступени.
- V Миксолидийский лад (доминантный) отличается от натурального мажора пониженной VII ступенью и соответствует 7-аккорду V ступени.
 - VI Эолийский лад (натуральный минор)
- VII Локрийский лад отличается от натурального минора пониженными II и IV ступенями и соответствует 7-аккорду VII ступени.

Таким образом: к мажорный ладам относятся ионийский (натуральный мажор), лидийский, миксолидийский (доминантный); к минорным ладам — эолийский (натуральный минор), дорийский, фригийский, локрийский (однозначного мнения, к какой группе относится локрийский лад, нет, но большинство музыковедов по характеру звучания определяют его к ладам минорного наклонения. Такая неоднозначность возникает ввиду отсутствия чистой квинты от первой ступени звукоряда).

Особое место занимает уменьшенный лад, опорные звуки которого соответствуют уменьшенному 7-аккорду (dim7).

Уменьшенный лад употребляется при обыгрывании как уменьшенного 7-аккорда (dim7 или о), так и малого мажорного 7-аккорда с альтерированными звуками: (7b5b9,), где dim 7 является надстройкой к доминантовому 7-аккорду в виде ступеней 3 5 7 b9 = 7b5b9.

При альтерации квинты (Ь5, #5) в 7-аккорде может быть употреблена целотонная гамма.

Создание мелодических линии на основе ладов, их включение в форму – реальный результат освоения теории.

Данные ниже лады могут так использоваться музыкантами. Например:

1) Большой мажорный септаккорд Мај7 с гаммой ионийского лада будет трактоваться как «аккорд I» (тонический), он же с гаммой лидийского лада — как «аккорд IV» (субдоминантовый) или временный лидийский тональный центр. К примеру, ионийский лад (С мажор) и лидийский лад (С мажор) Обе эти гаммы содержат ноты С, Е, G, В. Значит аккорд Стај7 может быть создан в обеих этих гаммах. Поэтому, когда вы исполняете аккорд Стај7, обе эти гаммы подойдут для него. В итоге ими обеими можно пользоваться во время импровизации на фоне Стај7. И на самом деле лидийский лад будет звучать даже лучше, т.е. более консонантно, потому что в нем нет F, а есть F#. Итак, во время импровизации вы можете пользоваться любой гаммой, в которой есть ноты этого аккорда;

2) Аккордовое обозначение "alt." предполагает «седьмой лад гаммы мелодического минора» и доминантовую функцию (номер гаммы и аккорда дублирует номер ступени лада, от которой они построены). G7alt. строится на VII ступени Ab минор мелодической гаммы

В джазе, в основном, используются следующие лады: мажорный, дорийский минор, мелодический минор, доминантный (миксолидийский), лидийский и полууменьшенный.

Наиболее часто используемые следующие лады и аккорды:

Мажор - CMaj7 = CDEFGABC;

Доминантный септаккорд - C7 = C D E F G A Bb C (миксолидийский);

Минор (дорийский) - Cm7 = CDEbFGABbC;

Полууменьшенный - Cm7(b5) = C Db Eb F Gb Ab Bb C;

Мажор (лидийский) - CMaj7(#11)= C D E F# G A B C;

Блюзовый лад C7 = C Eb F F# G Bb C;

Мажорная пентатоника C6 = CDEGAC;

Минорная пентатоника Cm7 = C Eb F G Bb C

Лидийский доминатный C7#11 = C D E F# G A Bb C (мелодический минор от 5-ой ступени).

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» включает в себя следующие формы:

- изучение материала дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзамену.

Изучение материала дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей профессиональных джазовых исполнителей.

Подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзамену требует творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к практическим занятиям), также глубокого изучения a студентами знаниями, рекомендуемой литературы, овладения теоретическими изложенными в курсе лекций, и навыками, приобретенными на практических занятиях.

3.2. Перечень рекомендуемых средств диагностики

- устный опрос во время занятий;
- тестирование по отдельным темам дисциплины;
- написание реферата;
- практические задания.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический метод:

- 1. тест;
- 2. реферат;
- 3. устный опрос;
- 4. зачёт, экзамен.

4.2. Тесты:

Пример 1.

Форма пьесы «Take The «A» Train»

- 1. AABA
- 2. ABAC
- 3. Блюз
- 4. Ваша версия

Пример2.

Какое количество тактов в Блюзовом квадрате?

- 1. 16 тактов
- 2. 13 тактов
- 3. 12 тактов
- 4. 18 тактов

4.3. Список рекомендуемых тем для написания реферата.

- 1. Малый минорный септаккорд и лад дорийского минора.
- 2. Малый мажорный септаккорд и лад миксолидийский.
- 3. Оборот II V I.
- 4. Тритоновые замены.
- 5. Альтерированная гамма.
- 6. Система аккорд-гамма.
- 7. Минорные тональности. Различные варианты обыгрывания II V I.
- 8. Горизонтальный принцип импровизации.
- 9. Фригийский лад. Условия применения.
- 10. Гармонический минор. Принципы применения.

4.4. Перечень теоретических вопросов для проведения экзамена

Выполнить задание:

- 1. Преобразовать данную аккордовую последовательность в буквенно-цифровую запись.
- 2. Подобрать соответствующие лады к данной аккордовой последовательности.
 - 3. Ответить устно на вопрос.
 - 1. Гармония в джазе. Буквенно-цифровое обозначение аккордов.
 - 2. Диатоника. Аккорды и натуральные лады.
 - 3. Мажор. Аккорды, их свойства и связи.
 - 4. Доминантсептаккорд и его главная функциональная особенность.
 - 5. Система аккорд-гамма.
 - 6. Большой мажорный септаккорд и лад ионийского мажора.
- 7. Большой мажорный септаккорд, его всевозможные расширения с соответствующими обозначениями.
 - 8. Малый минорный септаккорд и лад дорийского минора.
 - 9. Доминантсептаккорд и лад миксолидийского мажора
- 10. Доминантсептаккорд как основа для различных вариантов ладов. Лад мелодического минора.
 - 11. Последовательность аккордов II V I.
 - 12. Большой мажорный септаккорд и лад лидийского мажора.
 - 13. Фригийский лад. Условия применения.
 - 14. Эолийский лад. Условия применения.
 - 15. Полууменьшенный септаккорд. Локрийский лад.
 - 16. Форма произведений ААВА, АВАС и т.д.
 - 17. Форма произведений Блюз, его разновидности.
 - 18. Блюз базовая гармоническая сетка, её разностилевые особенности.
 - 19. Блюзовый лад, особенности его применения.
 - 20. Минорный блюз.
 - 21. Аккордовые замены. Терцовая замена.
 - 22. Последовательность III VI II V. Характерные особенности.
- 23. Аккорды с задержанием (sus4). Основные причины их применения. Функциональные особенности.
 - 24. Тритоновая замена. Основные принципы применения.
 - 25. Альтерированный доминантсептаккорд. Альтерированный лад.
 - 26. Минорные тональности. Основные понятия.
 - 27. Полууменьшённый аккорд второй ступени.
 - 28. Гармонический минор. Принципы применения.
 - 29. Минорные тональности. Особенности последовательности II V I.
 - 30. Минорные тональности. Различные варианты обыгрывания II V I.
- 31. Особенности применения мелодического минора в минорных тональностях для II V I.

- 32. Уменьшенная гамма, два её вида, сфера применения.
- 33. Функции и свойства аккордов.
- 34. Целотонная и увеличенная гаммы.
- 35. Внутриладовые альтерации. Побочные доминанты.
- 36. Альтерированная доминанта и возможные лады.
- 37. Трансформация гармонического плана. Расширение или упрощение гармонии.
 - 38. Пентатоники. Способы их применения.
 - 39. Искусственные пентатоники и их применение.
 - 40. Модальный джаз, основные характеристики.
 - 41. Горизонтальный принцип импровизации.
 - 42. Игра вне тональности. Основные методы.
 - 43. Вертикальный принцип организации импровизационной линии.
 - 44. Мажоро-минорная система.

4.5 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

- 10 баллов ответ на очень высоком уровне. Студент демонстрирует яркий ответ с показом самостоятельно изученного материала по основам джазовой импровизации. Полное и глубокое усвоение основной рекомендованной учебной дополнительной литературы, программой дисциплины; безупречное применение теоретических знаний иллюстрируемом примере.
- 9 баллов ответ на высоком уровне. Студент обладает глубокими системными знаниями. Выводы делает самостоятельно. Творческий и аналитический подход к выполнению практических заданий.
- 8 баллов ответ на достаточном высоком уровне. Студент имеет прочные, глубокие знания изучаемого предмета и программных требований к нему. Наличие единичных ошибок в работе над анализом, недостатки в выполнении практических заданий.
- 7 баллов ответ на хорошем профессиональном уровне. Студент полно, уверенно понимает суть учебной дисциплины и требования к ней. Наличие несущественных ошибок в анализе задания, несовершенство в практическом задании.
- 6 баллов ответ на хорошем уровне. Студент знает предмет не очень уверенно Наличие несущественных ошибок в работе над примерами, ошибки в практическом задании, фрагментарная самостоятельная работа.
- 5 баллов ответ на невысоком профессиональном уровне. Студент продемонстрировал знание общих понятий, но имеет несистематизированные знания. Наличие несущественных ошибок в работе над примерами, несовершенство в практическом задании.
- 4 балла ответ на удовлетворительном уровне. Знания студента неполные, допущены серьезные ошибки в ответе. Наличие существенных ошибок в работе над заданием, серьезные ошибки в практическом задании.
- 3 балла ответ на неудовлетворительном уровне с существенными ошибками. Студент имеет приблизительные, общие представления о сути учебной дисциплины. При ответе допускает много принципиальных ошибок, не полностью выполнено практическое задание.
- 2 1 балла ответ на неудовлетворительном уровне. Частичные, отрывистые знания предмета. Наличие многочисленных существенных ошибок, невыполнение практического задания, отказ от ответа на экзамене.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 5.1 Учебная программа

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

y	BELY	кдаю	
Пр	оректо	ор по учебной работ	е БГУКИ
		С. Л. Шпар	ОЛО
"	·,·	2024 г.	
Pe	гистра	ционный № УД	/эуч.

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка

программа составлена в соответствии с учебными планами образования специальности 6-05-0215-02 учреждения высшего ПО 6-05-0215-10 Компьютерная Музыкальное искусство эстрады, профилизации: инструментальная музыка, эстрадно-джазовый компьютерная аранжировка музыкальных произведений. Регистрационный № 6-05-02-07/23 уч., № 6-05-02-08/23 уч., № 6-05-02-20/23 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

В.В. Белов, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Миланич Е.Э., доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

Калиновский А. А., ведущий мастер сцены Государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 19.06.2024)

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск: В.В. Белов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Основы джазовой импровизации» разработана для учреждений высшего образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования по специальностям 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады; 6-05-0215-10 Компьютерная музыка.

Учебная дисциплина «Основы джазовой импровизации» является частью теоретической подготовки специалистов по специальностям «музыкальное искусство эстрады» и «компьютерная музыка». Изучение учебной дисциплины обусловлено необходимостью получения базовых знаний о теоретических основах джазовой музыки и стилистики, джазовых стандартов и технических приемов джазовой импровизации.

Учебная дисциплина ориентирует студентов в содержании джазовой импровизации. Наряду с мелодией, ритмом и гармонией она выполняет важную специфическую функцию не только в джазе, но и выросших из него родственных ему видах современного музыкального исполнительства, таких как – джаз-рок, фьюжн, латин, рок и другие сопредельные виды популярной музыки.

Цель учебной дисциплины — подготовка высокопрофессиональных специалистов в области современного музыкального исполнительства, умеющих работать в музыкальных коллективах разнообразной стилистической направленности, обучение практическим навыкам джазовой импровизации в разных её видах и стилях.

Задачи:

- сформировать у студентов комплекс специфических теоретических знаний о джазовой импровизации;
 - освоить базовые элементы содержания джазовой импровизации;
- дать знание об основных гармонических последовательностях и методах их обыгрывания;
 - овладеть стилевыми особенностями джазовой импровизации;
- овладеть методами использования различных звукорядов при обыгрывании аккордов.

Освоение учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» должно обеспечить формирование специальной профессиональной компетенции СК-10: Обладать навыками теоретических основ джазовой импровизации и применять их на практике. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику знать:

- базовую терминологию джазовой музыки;

- основные диатонические лады;
- функции и свойства аккордов;уметь:
- грамотно выстраивать импровизационную линии на заданную последовательность аккордов;

владеть:

- искусством импровизации на заданную гармоническую последовательность;
- свободным чтением с листа последовательностей аккордов любой сложности.

В соответствии с примерным учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» отведено всего 120 часов, из них 72 часа аудиторных (6 часов — лекций, 66 часа — практические) занятий. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов — экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение.

Роль учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» в подготовке специалиста с высшим образованием в сфере искусства эстрады. учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» специальными и профилирующими дисциплинами. Общий ознакомительный учебной дисциплины обзор содержанием «Основы импровизации». Система аккорд гамма. Взаимосвязь аккорда и звукоряда, универсальное мышление. Пять основных видов септаккордов. Понятие вертикали и горизонтали. Классификационный краткий обзор стилевых особенностей импровизации в исторической ретроспективе.

Тема 1. Гармония.

Основные понятия. Терминология и буквенно-цифровые обозначения аккордов, история возникновения и сфера применения. Альтернативные обозначения аккордов. Американская и европейская система обозначения аккордов, слоговая система, кириллическая система, другие системы. Основные гармонические функции аккордов.

Тема 2. Диатоническая ладовая система.

Мажорный лад, аккорды и гаммы построенные на его ступенях. СМај Dm7 Em7 FMaj G7 Am7 Bm7(b5). Большой мажорный септаккорд и Ионийский лад. Малый минорный септаккорд и лад Дорийского минора. Малый минорный септаккорд и лад Фригийского минора. Большой мажорный септаккорд и Лидийский лад. Доминантсептаккорд и Миксолидийский лад. Малый минорный септаккорд и лад Эолийского минора. Полууменьшённый септаккорд и Локрийский лад.

Тема 3. Аккорды и гаммы.

Нежелательные ноты при обыгрывании аккордов. Идеальный звукоряд. Полная совместимость аккордов субдоминантовой группы с основным ладом (мажор, минор). Лидийский лад. Повышение 11 ступени в тоническом большом мажорном септаккорде. Пентатонические лады. Альтернативные гаммы.

Вертикальное и горизонтальное обыгрывание аккордовых последовательностей. Распространённые гармонические модели: II - V - I, V7 - I, I - VI - II - V, "Rhithm Changes", блюзовая последовательность аккордов. Замены аккордов и последовательностей аккордов

Тема 4. Форма произведений.

Понятие джазового квадрата (Chorus). Классическая джазовая 32 тактная форма AABA. Форма ABAC. Форма ABC, другие виды форм. Блюзовый квадрат. Некоторые разновидности блюзовой гармонической сетки.

Тема 5. Блюз и блюзовый лад.

Мажорный блюз. Форма. Малый мажорный септаккорд (доминантсептаккорд) в блюзе, его свойства. Блюзовая гамма. Блюзовые ноты. Базовая блюзовая сетка. Разновидности последовательности аккордов, обогащение аккордовых последовательностей. Минорный блюз, его особенность. Разновидности блюзовой формы.

Тема 6. Лад мелодического минора.

Нежелательные ноты при обыгрывании аккордов. Идеальный звукоряд. Альтерация 11 ступени доминантсептаккорда (#11) Полный доминантовый аккорд — гамма — 13#11. Доминантный лад +4 или лидийско-миксолидийская гамма от I ступени, лад Мелодического минора от V ступени.

Тема 7. Минорные тональности.

Специфика минорных тональностей. Особенность оборота II - V - I в миноре — IIm7b5 - V7b9 — Im. Использование гармонического минора для V7b9 и IIm7b5 - V7b9. Особенности применения мелодического минора. Альтерированный доминантовый лад V7(#5b5#9b9) или лад мелодического минора от ступени отстоящей на полтона выше от основной ступени доминаты — (b9). Несколько вариантов обыгрывания стандартной аккордовой последовательности в миноре. Мажоро-минорная система.

Тема 8. Альтерация.

Аккордовые замены. Внутриладовая альтерация. Альтерация 5-ой ступени и ступеней надстройки 9, 11, 13. Тритоновые замены. Лад тритоновой замены.

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

дневная форма получения образования

Разделы и темы		Колич аудито час	УСР	Форма контроля	
	всего	лекции	практические занятия		знаний
Введение.	2	2			
Тема 1. Гармония.	10		8	2	Устный опрос
<i>Тема 2</i> . Диатоническая ладовая система.	2	2			
<i>Тема 3</i> . Аккорды и гаммы.	12		8	2	Реферат
<i>Тема 4</i> . Форма произведений.	4		4	2	Тест
<i>Тема 5</i> . Блюз и блюзовый лад.	10		8	2	Устный опрос
<i>Тема 6</i> . Лад мелодического минора.	22		18	4	Устный опрос
<i>Тема 7</i> . Минорные тональности.	10		8	2	Устный опрос
Тема 8. Альтерация.	10		8	2	Реферат
Всего	72	4	52	16	экзамен

5.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

заочная форма получения образования

		Форма		
		контроля		
Разделы и темы	часо	знаний		
	всего	лекции	практические	
			занятия	
Введение	2	1		
<i>Тема 1</i> . Гармония.	2		2	
Тема 2. Диатоническая ладовая	8	1	1	
система.	0	1	1	
<i>Тема 3</i> . Аккорды и гаммы.	8		1	
Тема 4. Форма произведений.	6		1	
<i>Тема 5</i> . Блюз и блюзовый лад.	8		2	
Тема 6. Лад мелодического	12		3	
минора.	12		3	
<i>Тема 7</i> . Минорные тональности.	12		2	
Тема 8. Альтерация.	12		2	
Всего	72	2	14	экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.4. Основная литература

- 1. Elements of the Jazz Language [Ноты] : for the Developing Improvisor by Jerry Coker. Miami, Florida International Copyright Secured, 1991. 142 p.
- 2. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. М. Бриль. 8-е изд., стер. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. 212 с. Режим доступа: https://e./lanbook.com/book/316274.
- 3. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учеб. пособие для музыкальных вузов / Ю. Н. Чугунов. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2015. 333, [1] с. : нот. примеры.

5.5. Дополнительная литература

- 1. Воронцов Ю.С Основы джазовой импровизации (для духовых инструментов), М, «Современная музыка», 2001 56 с.
- 2. *Ильмер, А.И.* Джазовая импровизация для саксофона РАМ им. Гнесиных / А.И. Ильмер. учеб.-метод. пособ. М., 2007. 77 с.
- 3. *Конен, Д.В.* Пути американской музыки / Д.В. Конен. Москва : Советский композитор, 1977. 446 с. : ил.
- 4. *Левайн*,*М*. Теория джаза / Пер. Н. В. Юговой. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, <math>2014. 331 с.
- 5. *Маркин, Ю. И.* Школа джазовом импровизации. Часть І. Теоретический курс. Москва, Издатель Михаил Диков, 2008 140с.
- 6. *Симоненко, В.С.* Мелодии джаза / В.С. Симоненко. Киев : Музична Укра Т
на, 1972. – 320 с.
- 7. Leonard Feather. The Book of jazz. Paperback edition Meridian Books, 1959.
- 8. *Russell* Garcia. The Professional Arranger Composer. Criterion Music corp., New York.
- 9. *Dan* Haerle. Jazz-rock. Voicings for the Contemporary Keyboard Player. Studio P/R, Lebanon, Indiana, 1974.
- 10. John Mehegan. Jazz Improvisation. Watson-Guptill Publication inc. New York, 1962.
 - 11. *Karel* Velebny. Jazzova praktika. Panton, 1967.
- 12. *Ivan* Horvatli, Igor Wasserberger. Zaklady dzezovej interpretacie. Editio opus, Bratislava, 1972.
- 13. *Mark* E. Boung / edited by Jerry Coker The Jazz Theory Workbook Order No. 11201 (125 page cook)
- 14. *Bill* Dobbins Jazz Arranging and Composing: a Linear Approach Order No. 11305 (book w/cd)
- 15. Gil Goldstein Jazz Composer's Companion Order No. 11304 (116 page book)
 - 16. Andy Jaffe Jazz Harmony ORDER NO. 11210 (200 pages)