

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
БГУКИ

 С. Л. Шпарло
« 06 » 07 2023.

Регистрационный № УД-6-06-3/эуч.

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
(фортепиано)

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности*

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
Профилизация: Инструментальная музыка

2023

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: инструментальная музыка. Регистрационный № 6-05-02-07/23уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Ю.И. Рубаник, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

Д.В. Бударин, государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я. Финберга», заслуженный артист Республик Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № *11* от *04.05.2023*);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № *7* от *05.07.2023*).

СОГЛАСОВАННО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современная практика исполнения на фортепиано насчитывает значительное количество жанровых и стилистических направлений академической, джазовой и рок-музыки, что требует от эстрадного исполнителя высокого профессионализма, также способности к творческой деятельности.

Учебная дисциплина «Специнструмент (фортепиано)» является основой практической подготовки специалистов по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Учебная дисциплина «Специнструмент (фортепиано)» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Основы джазовой импровизации» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовить высокопрофессионального специалиста, который свободно ориентируется в современных музыкальных течениях, обладает приемами и манерой исполнения основных стилей академической и джазовой музыки.

Задачи учебной дисциплины:

- развитие технической базы и исполнительских навыков, приобретенных на предыдущих ступенях обучения;
- овладение главными стилями фортепианного исполнения на основе изучения конкретных произведений мастеров;
- достижение высокого уровня исполнительского мастерства в разнообразных стилях академической и джазовой фортепианной музыки;
- изучение жанровых и стилевых особенностей академической и джазовой фортепианной музыкальной литературы;
- формирование разносторонней творческой личности музыканта.

Освоение учебной дисциплины «Специнструмент (фортепиано)» должно обеспечить формирование специализированной компетенции СК-7: Применять музыкальные и технические приемы сольного инструментального исполнительства в различных стилях эстрадной музыки. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- акустические и художественные возможности инструмента;
- прикладные аспекты исполнительской техники;
- методы достижения профессиональных задач;
- художественно-образные аспекты исполнения произведения;
- жанры, формы и стили академической, джазовой, рок-и поп-музыки;
- принципы самостоятельной работы над произведением;

уметь:

- пользоваться акустическими и художественными возможностями инструмента;
- ориентироваться в стилевых направлениях современной музыкальной культуры и исполнять на профессиональном уровне сольную программу из произведений белорусских, русских, западноевропейских и американских композиторов разных жанров, форм и стилей;
- самостоятельно работать над произведением в процессе создания исполнительской интерпретации;
- читать ноты с листа и транспонировать произведение в разные тональности;

владеть:

- принципами и методами профессиональной исполнительской техники;
- навыками гармонизации мелодической линии в джазовых стилях;
- навыками чтения цифровки.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Специнструмент (фортепиано)» в дневной форме получения высшего образования всего отведено 282 часа, из них 226 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы контроля промежуточной аттестации – экзамены, зачеты.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Специнструмент (фортепиано)» в заочной форме получения высшего образования всего отведено 282 часа, из них 62 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы контроля промежуточной аттестации – экзамены, зачеты.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Задачи и цели учебной дисциплины. Индивидуальный подход к выбору репертуара. Необходимость включения в репертуар различных по содержанию, форме и стилю произведений. Составление индивидуальных планов. Развитие творческих задатков, инициативности, самостоятельности музыкального мышления студентов. Организация самостоятельной работы студентов.

Раздел I. Штрихи и ритмика академической и джазовой музыки

Тема 1. Штриховая культура в исполнении на фортепиано

Изучение основных штрихов (*legato, non legato, portamento, staccato*) и их использование в академической и джазовой музыке. Специфика исполнения штрихов на фортепиано в классических и джазовых произведениях. Штриховая культура и особенности исполнения в различных стилях академической и джазовой музыки. Принципы художественного использования различных видов штрихов.

Тема 2. Штриховые особенности

в различных стилях академической и джазовой музыки

Разнообразие джазовых штрихов и их определение. Использование штрихов в различных академических (барокко, классицизм, романтизм) и джазовых стилях (регтайм, страйд-пиано, буги-вуги, латин-джаз, джаз-рок). Джазовые акценты. Влияние ритмической фразировки на штрих.

Тема 3. Особенности джазовой ритмики

Ознакомление со стандартными ритмическими фигурациями, которые появляются во время импровизации. Взаимосвязь ритмической фразировки и Штриха в джазе. Использование полиметрии и политритмии. Принцип триольности стиля свинг.

Тема 4. Связь штрихов и ритмики с характером музыкального произведения

Определяющая роль стилистики музыкального произведения в выборе штриховой основы. Взаимосвязь мелодической и ритмической фразировки со штриховой культурой академической и джазовой музыки. Использование секвенций с различными метроритмическими структурами.

Раздел II. Аккомпанемент

Тема 5. Фортепианный аккомпанемент в вокальных и инструментальных произведениях

Фортепианный аккомпанемент как форма воплощения гомофонно-гармонического состава в произведениях вокальной и инструментальной музыки. Типы фактуры фортепианного аккомпанемента: аккордная, мелодико-фигуративная, полифоническая. Функции фортепианного аккомпанемента: гармоническая, интонационно-мелодическая и ритмическая.

Тема 6. Гармонические особенности джазового аккомпанемента

Аккомпанемент как форма сопровождения в джазовой музыке (аккомпанемент для сольного инструмента, аккомпанемент в ансамбле). Ознакомление с понятием «цифровка». Изучение условных обозначений аккордов. Аккорды и надстройки. Специфика аккомпанемента в правой и левой руке.

Тема 7. Голосоведение в аккомпанементе

Изучение двух видов движения аккордов: мелодического (строго параллельный, параллельный и комплексный) и гармонического. Мелодическое обыгрывание аккордов.

Тема 8. Аккомпанемент в партии левой руки

Стандартные виды гармонии в аккомпанементе. Функции левой руки. Аккордные последовательности. Линия баса в различных стилях джазовой музыки. Удобство выполнения как основной принцип гармонизации.

Тема 9. Гармонические структуры

Изучение нормативного движения аккордов (кварто-квинтовый, полутоновый, целотоновый, нисходящий, восходящий, параллельные и тритоновые замены). Гармонизация блок-аккордами.

Раздел III. Сольное исполнительство

Тема 10. Изучение произведений академической музыки

Развитие мелкой и крупной техники, техники двойных нот, техники длинных, коротких и ломаных арпеджио при исполнении фортепианных этюдов (К. Черни, М. Клементи). Изучение фортепианных произведений полифонического состава (И.С. Бах, Г. Гендель, Д. Букстехуде). Разбор

фортепианных произведений крупной формы (Ф. И. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен).

Тема 11. Гармонизация мелодии как основа сольного исполнения в джазе

Ознакомление с приемами гармонической импровизации (прием функционального упрощения, гармонического просветления, ладового колорирования). Ритмо-интонационное варьирование мелодии на основе гармонических схем композиций. Гармонизация блок-аккордами.

Тема 12. Особенности джазовой гармонии. Аккорды и надстройки

Основные принципы гармонизации мелодии и построение гармонической последовательности. Аккорды и надстройки. Блок-аккорды.

Тема 13. Лады

Изучение ладов, наиболее часто используемых в академической и джазовой музыке (блюзовый, пентатоника, хроматический, целотоновый, уменьшенный, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, лакрийский). Использование данных ладов в стандартных гармонических последовательностях VII⁷-V⁷-I, II⁷-V⁷-I (все тональности).

Тема 14. Гармонизация основных ладов

Взаимосвязь ладовой и гармонической основ. Принципы отбора ладов для определенных аккордов. Основы вертикальной и горизонтальной импровизации.

Раздел IV. стили и направления джаза

Тема 15. Ранний фортепианный джаз.

Страйд-пиано, регтайм и буги-вуги. Особенности исполнения

Ознакомление с историей возникновения стилей фортепианного джаза. Изучение штрихов и манеры исполнения традиционного джаза. Ознакомление с составом диксиленда и особенностями исполнения в этом стиле. Особенности сольного и ансамблевого исполнения произведений в стилях страйд-пиано, регтайм и буги-вуги. Роль фортепиано в ансамблевом исполнении.

Тема 16. Ритмические, гармонические и мелодические особенности блюза

Изучение гармонической основы классического 12-тактового блюза, блюзовый лад. Ознакомление с различными типами изложения и соединения

аккордов в блюзовой сетке. Особенности аккомпанеента, штрихов, манеры выражения блюза. Исполнительский анализ блюзов.

Тема 17. Стил ь свинг

Свинг как этап развития джаза, переход к нотированию аранжировок. Роль фортепиано в ритм-группе. Упражнения для выработки и тренировки характерной свинговой триольной пульсации. Изучение акцентов, артикуляции, штрихов, фразировки, которые характерны для свинга.

Тема 18. Мастера свинга. Изучение их произведений

Анализ исполнительских манер О. Питерсона, Э. Гарнера. Слуховой анализ произведений из аудиоматериалов и последующая их транскрипция.

Тема 19. Бибоп как продолжение линии свинговой музыки джаза

Отличие бибоба от свинга. Основатели и лучшие представители стиля бибоп. Джазовые стандарты и лучшие музыкальные композиции в стиле бибоп. Особенности артикуляции и фразировки в стиле бибоп. Мелодика, ритмика, гармония бибоба. Исполнение произведений в стиле бибоп.

Тема 20. Латиноамериканская музыка. Общее направление

Афро-кубинские и бразильские стили как составители латиноамериканской музыки. Характерные языковые особенности, средства выразительности. Изучение основных ритмоформул латиноамериканской музыки. Особенности фортепианного аккомпанеента и линии баса в латиноамериканской музыке.

Тема 21. Боссанова, сальса, самба

Анализ манеры исполнения М. Камилло, Т. Марии, Г. Рубалькабы. Слуховой анализ и транскрипция их аудиоматериалов.

Тема 22. Стилиевые особенности и технические приемы стиля джаз-рок

Характерные языковые особенности, средства выразительности стиля джаз-рок. Изучение специфики гармонизации, штриховой основы, построения мелодико-гармонической и ритмической линий. Разбор творчества К. Джонса, Ж. Пасториуса, Ч. Кория как наиболее ярких представителей джаз-рока.

Тема 23. Знакомство с приемами игры

на клавишных инструментах в разных стилях джаза

Использование хаммонд-органа, родес-пиано, синтезаторов в различных стилях джаза (свинг, латин-джаз, джаз-рок, фьюжн). Изучение основных принципов построения аккордов с учетом специфики звучания электронных клавишных инструментов. Понятие «подушки». Ознакомление с основными тембрами и эффектами, доступными благодаря внутренним и внешним электронным устройствам.

**Раздел V. слуховой анализ и анализ транскрипций
как методы формирования навыков импровизации.**

*Тема 24. Изучение транскрипций произведений известных мастеров
джаза*

Анализ транскрипций произведений как средство изучения исполнительской техники мастеров фортепианного джаза: Э. Гарнера, О. Питерсона, М. Петруччиани, Х. Хэнкока, Ч. Кариа, Д. Грузина, Д. Сэмпла и др. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов и сопоставление их с транскрипциями с целью постижения художественной и технической идеи исполнителя.

*Тема 25. Анализ мелодико-гармонической и ритмической линий мастеров
джаза*

Использование мелодико-гармонических и ритмических принципов мастеров джаза (блюзовые ноты, форшлагги, тремоло, полиритмия, полиметрия) как основы для построения собственных импровизаций. Поиск собственных принципов построения импровизации.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
дневной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуаль- ные		
Введение в дисциплину	2	2		
Раздел I. Штрихи и ритмика академической и джазовой музыки				
Тема 1. Штриховая культура в исполнении на фортепиано	10	10		
Тема 2. Штриховые особенности в различных стилях академической и джазовой музыки	8	8		
Тема 3. Особенности джазовой ритмики	8	8		
Тема 4. Связь штрихов и ритмики с характером музыкального произведения	8	8		
Раздел II. Аккомпанемент				
Тема 5. Фортепианный аккомпанемент вокальных и инструментальных произведениях	8	8		
Тема 6. Гармонические особенности джазового аккомпанемента	8	8		
Тема 7. Голосование в аккомпанементе	8	8		
Тема 8. Аккомпанемент в партии левой руки	8	8		
Тема 9. Гармонические структуры	8	8		
Раздел III. Сольное исполнительство				
Тема 10. Изучение произведений академической музыки	38	16	22	технический зачет
Тема 11. Гармонизация мелодии как основа сольного исполнения в джазе	8	8		
Тема 12. Особенности джазовой гармонии. Аккорды и надстройки	8	8		
Тема 13. Лады	8	8		
Тема 14. Гармонизация основных ладов	8	8		

Раздел IV. Стили и направления джаза				
Тема 15. Ранний фортепианный джаз. Страйд-пиано, регтайм и буги-вуги. Особенности исполнения	8	8		
Тема 16. Ритмические, гармонические и мелодические особенности блюза	8	8		
Тема 17. Стилль свинг	8	8		
Тема 18. Мастера свинга. Изучение их произведений	8	8		
Тема 19. Бибоп как продолжение линии свинговой музыки джаза	10	10		
Тема 20. Латиноамериканская музыка. Общее направление	8	8		
Тема 21. Боссанова, сальса, самба	8	8		
Тема 22. Стилиевые особенности и технические приемы стиля джаз-рок	8	8		
Тема 23. Знакомство с приемами игры на клавишных инструментах в разных стилях джаза	8	8		
Раздел V. Слуховой анализ и анализ транскрипций как методы формирования навыков импровизации.				
Тема 24. Изучение транскрипций произведений известных мастеров джаза	54	20	34	академический концерт
Тема 25. Анализ мелодико-гармонической и ритмической линий мастеров джаза	8	8		
Всего	282	226	56	

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
заочной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуаль- ные		
Введение в дисциплину	2	1	1	
Раздел I. Штрихи и ритмика академической и джазовой музыки				
Тема 1. Штриховая культура в исполнении на фортепиано	10	2	8	
Тема 2. Штриховые особенности в различных стилях академической и джазовой музыки	8	2	6	
Тема 3. Особенности джазовой ритмики	8	2	6	
Тема 4. Связь штрихов и ритмики с характером музыкального произведения	8	2	6	
Раздел II. Аккомпанемент				
Тема 5. Фортепианный аккомпанемент вокальных и инструментальных произведениях	8	3	5	
Тема 6. Гармонические особенности джазового аккомпанемента	8	2	6	
Тема 7. Голосование в аккомпанементе	10	3	7	
Тема 8. Аккомпанемент в партии левой руки	8	2	6	
Тема 9. Гармонические структуры	8	2	6	
Раздел III. Сольное исполнительство				
Тема 10. Изучение произведений академической музыки	38	3	35	
Тема 11. Гармонизация мелодии как основа сольного исполнения в джазе	8	2	6	
Тема 12. Особенности джазовой гармонии. Аккорды и надстройки	8	2	6	
Тема 13. Лады	8	2	6	
Тема 14. Гармонизация основных ладов	8	2	6	
Раздел IV. Стили и направления джаза				
Тема 15. Ранний фортепианный джаз. Страйд-пиано, регтайм и буги-вуги. Особенности исполнения	8	3	5	

Тема 16. Ритмические, гармонические и мелодические особенности блюза	8	2	6	
Тема 17. Стилль свинг	8	3	5	
Тема 18. Мастера свинга. Изучение их произведений	8	2	6	
Тема 19. Бибоп как продолжение линии свинговой музыки джаза	8	3	5	
Тема 20. Латиноамериканская музыка. Общее направление	8	3	5	
Тема 21. Боссанова, сальса, самба	8	3	5	
Тема 22. Стилиевые особенности и технические приемы стиля джаз-рок	8	3	5	
Тема 23. Знакомство с приемами игры на клавишных инструментах в разных стилях джаза	8	2	6	
Раздел V. слуховой анализ и анализ транскрипций как методы формирования навыков импровизации.				
Тема 24. Изучение транскрипций произведений известных мастеров джаза	54	3	51	
Тема 25. Анализ мелодико-гармонической и ритмической линий мастеров джаза	8	3	5	
Всего	282	62	220	Зачет, экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина; отв. ред. и авт. предисл. Г. Д. Сахаров. – Москва : Юрайт, 2017. – 344 с.
2. Браславский, Д. А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Музыка, 1974. – 391, [10] л. ил.
3. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки [Ноты] : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Н. И. Дожина. – Минск. : БГУКИ, 2017. – 53с, [1] с.
4. Занько, А. Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства: учебное пособие / А. Г. Занько. – Минск. : Современные знания, 2008. – 171 с.
5. Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие для студентов средних профессиональных учреждений культуры и искусств / С. С. Киселев. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2022]. – 229 [1] с.
6. Смирнова, И. А. История мирового и белорусского джаза : учебно-методический комплекс [по учебной дисциплине для специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная музыка, 17 03 01-02 Компьютерная музыка, 17 03 01-03 Пение] / И. А. Смирнова. – Минск : БГУКИ, 2019. - 151 с.
7. Фортепиано Ноты : учебно-методическое пособие / Белорусский государственный университет культуры и искусств : сост. Н. В. Баранова. – Минск : БГУКИ, 2023. – 123 с.

Дополнительная

1. Бриль, И. Практический курс джазовой импровизации / И. Бриль. – Москва : Планета музыки, 2023. – 212 с.
2. Коллиер, Дж. Становление джаза / Дж. Коллиер. – Москва : Кабинетный ученый, 2023. – 544 с.
3. Крамер, Д. Джазовые этюды / Д. Крамер. – Москва : Мега-сервис, 1997. – 50 с.
4. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке / Э. Кунин. – Москва : Синкопа, 2001. - 56 с.

5. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом / Е. Либерман. – Москва : Планета музыки, 2023. – 240 с.
6. Маклыгин, А. Импровизируем на фортепиано / А. Маклыгин. – Москва : Музыка, 1999. – 55 с.
7. Овчинников, Е. От классического джаза к свингу / Е. Овчинников. – Москва : Музыка, 1994. – 200 с.
8. Озеров, В. Джаз. США / В. Озеров. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – 160 с.
9. Чугунов, Ю. Гармония в джазе [Ноты] : Учебно-методическое пособие для сред. и высш. учеб. заведений. - 4-е изд., перераб. - Москва : Современ. музыка, 2001. - 175 с.;
10. Эванс, Л. Техника игры джазового пианиста / Л. Эванс. – Киев : Консонанс, 2017. – 28 с.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Специнструмент (фортепиано)» предполагает сочетание трех основных типов образовательных технологий в процессе обучения: традиционных (технология презентации знаний, технология адаптивного типа, технология социально-психологического типа, технология креативного обучения и т. д.), инновационных и информационных. Значительное место занимают практико-ориентированные активные методы обучения. Широко используются методы аудио-, видео- и компьютерной коммуникации. Осуществляется модель междисциплинарных связей (например, специальность Музыкальное искусство эстрады профилизация: инструментальная музыка – «Фортепиано», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», «Основы джазовой импровизации»).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по курсу «Специнструмент (фортепиано)» включает в себя индивидуальную работу студента над музыкальными произведениями, которая может осуществляться на различных уровнях: освоение технического материала, анализ структуры и содержания нотного текста, эскизный или детальный разбор музыкального произведения, углубленная работа над исполнительскими трудностями, самостоятельное прослушивание аудиозаписей сочинения и сравнение исполнительских интерпретаций, подготовка к концертному выступлению и т. д.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Специнструмент (фортепиано)» осуществляется посредством следующих средств диагностики учебного материала:

- исполнение музыкальных произведений на занятии;
- обсуждение исполнения музыкальных произведений на занятии;
- видеозапись либо аудиозапись исполнения музыкального произведения с последующим его обсуждением;
- технический зачет;
- академический концерт;
- зачет;
- экзамен.