

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МДК.01.02
ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ**

Для специальностей **53.02.02** Музыкальное искусство эстрады;
эстрадное пение;
углубленного уровня подготовки, форма обучения - очная.

Рабочая программа МДК составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) **53.02.02** Музыкальное искусство эстрады.

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж».

Разработчик: Ларионова Ирина Германовна, преподаватель (ПЦК Музыкальное искусство эстрады) ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж»).

Рабочая программа рассмотрена на заседании ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».

от « 7 » 04 20 16 г.

Протокол № 8

Председатель ПЦК _____ (Е.А. Суханова)

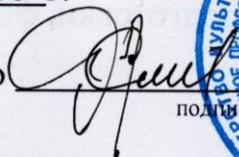

подпись

Рабочая программа утверждена на заседании МС ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж»

от « 14 » апреля 20 16 г.

Протокол № 04

Заведующий учебной частью _____ (Д.А. Слепокуров)

подпись

© ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж»

№	СОДЕРЖАНИЕ	СТР
1	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК	4
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	6
3	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА	9
4	ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ	10

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК «Джазовая импровизация»

(МДК.01.02) входит в ПМ 01. «Исполнительская деятельность» ППСЗ «Музыкальное искусство эстрады» (по виду Эстрадное пение).

Целью курса является:

освоение основных приемов джазовой вокальной импровизации, выработка навыков самостоятельного мышления при работе над джазовым репертуаром; профессиональное применение вокальной импровизации в сольном и ансамблевом исполнительстве.

Задачами курса являются:

освоение импровизационных технологий и принципов их организации; развитие индивидуальных импровизационных и композиторских способностей музыкантов-вокалистов;

изучение авторских методов и концепций выдающихся импровизаторов джаза, рока, поп-музыки и импровизационно-фольклорных направлений.

В результате освоения курса студент должен:

иметь практический опыт:

использования характерных джазовых приемов; импровизации на заданную тему (джазовый «стандарт») соло или в составе ансамбля;

исполнения импровизаций на темы базовых джазовых стандартов в различной стилистике (свинг, латино, джаз-рок, фанки, соул, би-боп);

транспонирования музыкального материала в любую предложенную тональность для импровизации; **уметь:**

профессионально исполнять импровизации на темы базовых джазовых стандартов в различной стилистике;

импровизировать на заданную тему в составе ансамбля, в сольном пении; пользоваться специальной литературой (написанной не только для вокалистов, а также для фортепиано, духовых и других инструментов);

использовать знания гармонии, ладов, гамм, звукорядов, соотнося с чувством меры и художественного вкуса;

знать:

основы вокальной импровизации;

приемы исполнения джазовых вокальных композиций; мелодии базовых джазовых стандартов и гармонические схемы; принципы формирования начальной импровизационной идеи (темы) и приемы ее музыкального развития.

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 5. Работать в коллективе,

эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 8. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 9. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.7. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.8. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 1.9. Исполнять обязанности руководителя эстрадного, эстрадно-джазового творческого коллектива.

ПК 1.10. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

ПК 1.11. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов организации его деятельности.

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ.

Учебная нагрузка студента:

- максимальная - 108 часа

- аудиторная - 38 часов

- самостоятельная - 40 часов

время изучения - 7-8 семестры

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Основы джазового пения

Стилистические особенности джазового пения.

Джазовый вокал, как одно из средств джазовой выразительности. Яркая индивидуальность исполнителя, оригинальное качество звучания (саунд). Пение на скэт, как отличительная черта джазового пения. Роль джазового микроинтонирования (заниженное блюзовое, завышенное в босанове и модальном джазе). Выразительные исполнительские приёмы, как неотъемлемая часть джазового вокала. Владение стилистикой музыкального языка джаза. Неповторимая атмосфера живого исполнения. Интерпретация. Прослушивание аудиозаписей.

Развитие ритмического мышления.

Овладение фразировкой «граунд-бит-офф-бит». Тембральный акцент «ду-бап». Артикуляция проглоченных нот. Триольный тайминг. Динамический акцент «офф-бит». Свингование, как активное и осознанное ощущение метро-ритма. Типы смещения «оттяжка» и «подхлёт». Исполнение упражнений (распевок) на развитие ритмического мышления с применением блюзовых тонов и основных приёмов джазового пения.

Подготовка к продуктивному восприятию материала

Отработка артикуляционно-слоговых формул

Исполнение коротких однотоновых (позже 2тактных и 4хтактных) ритмических и диатонических этюдов (упражнений) на слоги. Исполнение учебных упражнений в различных джазовых стилях (латино, свинг, фанк).

Инструментальное пение (скэт)

Скэт, как приём пения импровизации; как способ имитации инструментов; исполнение темы на скэт. Понятие джазового вокализа. Сравнительный анализ музыкальных средств на примере скэт-импровизации джазовых певцов. Отличительные слоговые сочетания мастеров джазового пения. Английская фонетика, как основа формирования скэта. Отличие вокальных фраз от инструментальных. Воздействие инструменталистов на джазовый вокал. Прослушивание аудио материалов.

Исполнение учебных джазовых этюдов на скэт.

Понятие темы и структура джазового стандарта

Тема, как основа для исполнения джазового стандарта. Цифровка, как условная форма записи при изложении джазовых стандартов. Особенности записи структуры аккорда и буквенного обозначения. Джазовый квадрат (AA1, AABA, блюз). Форма джазовой композиции (интродукция, тема, бридж, расширение, риффы, стоп-таймы, кода). Схема импровизации коллектива. Определение структуры джазового стандарта на примере конкретного произведения. Прослушивание записей. Викторина.

Освоение и развитие основных элементов джазовой техники певца

Выразительные средства и способы звукоизвлечения джазового пения. Блюзовое интонирование. Джазовая атака и артикуляция. Джазовая фразировка. Пение субтоном. Мелизматика. Звуковые эффекты (резкое форсирование нот, переход с грудного звучания на «фальцет» с «порогом», шёпот, носовые и гортанные призвуки, «гроул», «шаут» и др.). Глиссандированное соединение нот («подъезды», «скаты», внутренняя раскачка-«бэнд»). Джазовое вибрато и филировка.

Драйв, как особая ритмическая пульсация. Опробирование приёмов пения в упражнениях, этюдах.

Транскрипция и анализ джазового стандарта

Транскрипция (расшифровка), как основа для подготовки собственной версии исполнения произведения. Подражание «грейтам», как способ освоения техники джазового пения. Расшифровка скэтовых фраз (расставить штрихи, исполнить фразировку). Основные приёмы анализа музыкального произведения в целом. Изучение гармонического каркаса темы.

Анализ вокальной интерпретации на примере исполняемого студентом произведения. Осмысление музыкальной логики снятого «соло».

Методы вокальной и инструментальной импровизации.

Ритмический. Составление фраз из лейтмотивов. Составление фраз из словаря. Система вводных тонов. «Стомп-паттерн». Ладовый метод. Анализ исполнения произведения мастеров джаза с точки зрения методов импровизации.

Закрепление навыков исполнения, углубление знаний и умений

Интерпретация в джазовом пении

Интерпретация, как мастерство исполнения. Новизна и неожиданность при создании вокальной аранжировки. Закономерности интерпретации джазового стандарта. Вокальная интерпретация инструментальных тем. Анализ исполнения произведения мастеров джаза с точки зрения интерпретации.

Формирование индивидуального саунда.

Развитие собственного неповторимого исполнительского звучания, соответствующего тембральной природе голоса учащегося. Формирование саунда, как освоение джазовой стилистики. Выбор приоритетных стилевых приёмов и способов звукоизвлечения для конкретного исполнителя, опираясь на индивидуальные особенности певца.

Разработка импровизации

Импровизация, как высшая форма композиции. Композиторское начало импровизатора. Спонтанная импровизация и «домашние заготовки». Разработка импровизации на квадрат джазового стандарта, опираясь на учебные этюды (упражнения). На контрольный урок в 7 семестре и на зачет в 8 семестре выносятся одно произведение с обязательной импровизацией не менее 16 тактов.

Список исполнителей (прослушивание и анализ)

Зарубежные исполнители (женщины):

Бесси Смит, Билли Холидэй, Элла Фитцджералд, Сара Воэн, Кармен Макрэй, Энни Росс, Анита О'Дэй, Махелия Джексон, Дебора Браун, Даяна Шур, Натали Коул, Аструд Жильберто, Даяна Кролл, Патти Остин, Даяна Ривз, Ева Кассиди, Джейн Манхейт, Рене Мари, Лиз Райт, Нора Джонс, Алисия Кейз,

Зарубежные исполнители (мужчины):

Луис Армстронг, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Нэт "Кинг" Коул, Рэй Чарльз, Антонио Карлос Жобим, Джо Уильямс, Ол Джеро, Бобби Макферрин, Кевин Махогани, Курт Эллинг, Джорж Бенсон *Зарубежные вокальные ансамбли:*

трио сестер Эндрьюз, джазовое трио Лэмберт - Хендрикс - Росс, "Свингл сингерс", "Манхэттен Трансфер", «Реал групп», «Лез грандез куэлес», «Зап мама», «Тейк сикс», «Нейчерел 7», «Нью Йорк войсез», «Дабл сикс»

Вокальные ансамбли России и ближайшего зарубежья:

«Акапелла экспресс», «Джюк бокс», «Джазэкс», «Мэн саунд», «Хор Турецкого», «Кул энд джази», «Космос»

Исполнители России и ближайшего зарубежья:

Гюлли Чохели, Валентина Пономарева, Эльвира Трафова, Татевик Оганесян, Лариса Долина, Анна Бутурлина, Виктория Пьер Мари, Сергей Манукян, Ирина Отиева, Карина Кожевникова, Наталия Княжинская, Ольга Олейникова, Нино Катамадзе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Исполнение осуществляется свободно, без напряжения корпуса и голосового аппарата, в естественной джазовой манере, с использованием скэт-вокала, с обязательными вариативными и импровизационными моментами после проведения основной темы.

Яркое образное сценическое воплощение воспроизводимого произведения. Соблюдение жанровых и стилистических особенностей оценивается на **«отлично»**

Незначительное напряжение, зажим вокального аппарата, недостаточное владение импровизационными приёмами, ощущение неестественности и заученности в определённых моментах произведения.

Не очень яркое сценическое воплощение с незначительными использованиями средств художественной выразительности. Неточное соблюдение жанровых и стилистических особенностей оценивается на **«хорошо»**

Напряжение, зажим аппарата, отсутствие интонационной точности, отсутствие импровизационных вставок, непонимание джазовой манеры исполнения.

Неяркое сценическое воплощение без использования средств художественной выразительности. Несоблюдение жанровых и стилистических особенностей оценивается на **«удовлетворительно»** или **«неудовлетворительно»**.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Учебно-методическое обеспечение курса осуществляется с помощью библиотеки, электронной библиотеки и кабинета звукозаписи, в которых находится учебная и научнометодическая литература, используемая в ходе изучения курса: ноты, книги на бумажных и электронных носителях, диски, пластинки, записи формата wav, mp3, mpeg4, avi.

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

рабочая программа по междисциплинарному курсу «Джазовая импровизация» Информационное обеспечение - это рекомендуемая литература (основная и дополнительная), интернет-ресурсы.

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

- <http://www.vocalblog.ru/>
- <http://forum.numi.ru/>
- <http://www.ark.ru/>
- <http://vocalmechanika.ru/>

- <http://www.vokalist.su>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Кабинеты для индивидуальных занятий

Комплект вокально-усилительной аппаратуры (используется на репетициях в Большом зале колледжа)

Компьютеры, программное обеспечение (Adobe Audition 3.0, TimeFactory, Sound forge 10.0, Nero 9, Проигрыватель Windows Media, DVD - power)

MD-дека, CD-дека DVD-дека

Необходимый минимум музыкальных фонограмм.

Аудио и DVD записи джазовых исполнителей, записи с конкурсов вокального мастерства и выдающихся концертных программ, джазовых фестивалей (российских и зарубежных).

Нотные издания с джазовыми этюдами, вокальными произведениями и пр.

Печатные, аудио и видео издания различных современных вокальных методик.

Наличие фортепиано

Возможность репетировать в концертном зале не менее одного раза в месяц.

Цифровая видеокамера для записи концертных выступлений, зачётов, экзаменов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Для лучшего взаимодействия с учеником и усовершенствования учебного процесса необходимо практическое освоение максимально возможного количества вокальных технических приёмов для своего типа голоса и обязательные теоретические знания о технических приёмах для других типов голоса. Импровизационные слоги и мелодические обороты обязательно надо показывать лично, чтобы ученик смог повторять непосредственно за педагогом - на сегодняшний день подобный метод обучения импровизации считается наиболее эффективным

Постоянно следует развивать музыкальный вкус у учащихся, предлагая к прослушиванию и анализу качественный музыкальный материал. Кроме того, на уроках джазовой импровизации следует стимулировать учеников к собственной интерпретации джазовых тем, развивать самостоятельное творческое мышление.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Самостоятельная работа студента предполагает прослушивание, анализ и повторение джазовых приёмов за известными исполнителями. Только таким образом можно максимально осознать стилистику жанра и на основе усвоенных мелодико-гармонических и ритмических ходов выработать свой индивидуальный стиль, так необходимый в джазовой музыке.

Формами самостоятельной работы студента являются посещение мастер-классов, концертов, мюзиклов, а также их собственные выступления в колледже и на площадках города. Необходимо тщательно и подробно совместно с преподавателем обсуждать и анализировать выступления как увиденные, так и свои.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Колиер, Д. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Д. Л. Колиер: перевод с англ. под общ. ред. А. Медведева. - Москва: Музыка, 1984.
- Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. - New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.
- Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано / И. М. Бриль. - Москва: Советский композитор, 1985.
- Карягина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Карягина. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
- Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Н. Чугунов. - Москва: Муравей, 1997.
- Aebersold, J. Clear Solutions For Jazz Improvisers / Д. Аберсольд. - Москва: Муравей, 1999.
- Абдулов, А. А. Джазовые распевки: учебное пособие / А. А. Абдулов. - Санкт-Петербург, 1998 г
- Антология зарубежного шлягера 1959-1961 гг. - Москва, 2003.
- Барбан, Е. Джазовые портреты / Е. Барбан. - Санкт-Петербург: Композитор, 2006.
- Билль, М., Кук, Г., Хьюз, Э. The Bee Gees: рассказы о Братьях Гибб. / Издано на русский язык с разрешения Music Sales Limited. - Санкт-Петербург: Звезда Петербурга, 2005.
- Великие люди джаза / под редакцией К. Мушаева. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009.
- Гершвин, Дж. Порги и Бесс: переложение Маркина Ю. Вокал, фортепиано и гитара. - Санкт-Петербург, 1995.
- Джазовый словарь: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Ленинградский композитор, 2002.
- Клейтон, П., Гэммонд П. Джаз. Претворись его знатоком: перевод с английского В. Тарасова. - Санкт-Петербург: Амфора, 2000.
- Мир Дюка Эллингтона: нотное издание. - Москва: Мега-Сервис, 1994.
- Романенко, В. В. Учись импровизировать: учебное пособие / В. В. Романенко. - Москва: Смолин К. О., 2003.
- Симоненко, В. Мелодии джаза / В. Симоненко. - Киев: Музична Украина, 1984.
- Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок: Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. - Москва: Камертон, 1994.
- Степурко, О. М. Скет импровизация / О. М. Степурко. - Москва: Камертон, 2006.
- Фишер, А. Н., Шабалина Л. К. Джазовый стиль бибоп и его корифеи: Учебное пособие для высших музыкальных учебных заведений. Издание переработано и дополнено / А. Н. Фишер, Л. К. Шабалина. - Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010.
- Хромушин, О. Учебник джазовой импровизации / О. Хромушин. - Санкт-Петербург: Композитор, 2002.
- Щеткин, Ю. Основы джазового языка: учебное пособие / Ю. Щеткин. - Пенза, Эмузин, 2002.
- Ясемчик, Р. Эра Свинга: Популярные мелодии / Р. Ясемчик. - Москва, 1994.

Информационно коммуникационные технологии.

<http://www.minusovka.ru>

<http://www.vkm.ru>

<http://iazz-jazz.ru/>

<http://www.jazz.ru/>

<http://info-jazz.ru/links>

<http://uajazz.com/>

<http://www.jazzsound.ru/>

- <http://art-jazz.ru/>