

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета Кемеровского
государственного института культуры
Протокол № 6 от 29.01.2020

УТВЕРЖДАЮ
ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

«29» января 2020 года

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации

**«Современные приемы обучения
в области эстрадно-джазового исполнительства»**

Форма обучения:

очная с применением дистанционных технологий

Разработчики программы:

Гончарова Елена Александровна, зав. кафедрой эстрадного оркестра и ансамбля КемГИК, доцент.

Григоренко Наталья Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии КемГИК, кандидат философских наук.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на совершенствование необходимых для педагогической деятельности практических знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового исполнительства (вокального, инструментального) педагогов-музыкантов, руководителей творческих коллективов.

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к оценке качества освоения программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	4
2.	Цель образовательной программы.....	4
3.	Планируемые результаты обучения.....	5
4.	Ученый план.....	5
5.	Календарный учебный график.....	7
6.	Рабочая программа модулей.....	7
7.	Организационно-педагогические условия реализации программы	9
8.	Форма аттестации:.....	10
8.1	Промежуточная аттестация.....	10
8.2	Итоговая аттестация.....	10
9.	Оценочные материалы.....	10
10.	Список литературы.....	12
10.1	Основная литература.....	12
10.2	Дополнительная литература.....	13
10.3	Интернет-ресурсы.....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В области художественного образования высокие требования предъявляются к творческому потенциалу педагога, его профессионализму и компетентности. Воспитание детей и молодежи средствами культуры и искусства в системе дополнительного образования - детских школах искусств, студиях, культурно-досуговых учреждениях, профессиональных образовательных организациях предполагает наличие высококвалифицированных, творчески активных специалистов, мобильных, инициативных, способных к профессиональной музыкально-педагогической, художественно-творческой деятельности, руководству музыкальными коллективами в сфере эстрадно- джазового исполнительства; специалистов, способных вовлекать современных детей и подростков в процессы освоения вопросов профессиональной направленности широкого спектра - от вопросов исполнительства до сферы музыкальной педагогики и психологии.

Основными задачами курсов повышения квалификации является углубление знаний и совершенствование качества подготовки специалистов, их профессионального и педагогического мастерства по соответствующим модулям на основе современных инновационных технологий профессионального образования с учетом новейших достижений науки.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Современные приемы обучения в области эстрадно-джазового исполнительства» предназначена для преподавателей эстрадно-джазового пения, специального инструмента, руководителей эстрадно-джазовых творческих коллективов в системе дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, культурно - досуговых учреждений.

Образовательная программа направлена на приобретение новой компетенции, необходимой в профессиональной деятельности специалиста музыкального искусства эстрады: способность к организационно - педагогическому сопровождению реализации образовательной программы в области эстрадно-джазового исполнительства.

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель освоения образовательной программы: повышение квалификации преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев, колледжей и училищ, училищ культуры, профессорско-преподавательского состава высших музыкальных учебных заведений региона, руководителей творческих коллективов в сфере эстрадно-

джазового исполнительства (вокального и инструментального) в учреждениях культуры, искусства и образования.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- различные системы и методы музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
- приемы результативной работы над музыкальным произведением;

уметь:

- планировать учебный процесс;
- реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений на разных ступенях образования;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- выбирать эффективные приемы и методы для решения поставленных педагогических задач;

владеть:

- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика;
- современными методами педагогической работы во всех звеньях профессионального эстрадно-джазового образования;
- знаниями в области методики обучения и педагогического репертуара.

По результатам освоения Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Современные приемы обучения в области эстрадно-джазового исполнительства» слушатель получит методические указания и рекомендации по импровизации.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации «Современные приемы обучения
в области эстрадно-джазового исполнительства».

Категория слушателей: преподаватели системы дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, руководители творческих коллективов, специалисты профессиональных образовательных организаций, культурно - досуговых учреждений.

Объем программы: 36 часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего количес- тво часов	В том числе:			
			Лекции	Мастер-класс	Практические занятия	Итоговая аттестация
Модуль 1. Современные формы и технологии музыкально-образовательного процесса		16	7	2	7	
1.1.	Организация учебного процесса		1		1	
1.2.	Методика работы с творческим эстрадно - джазовым коллективом (вокальным, инструментальным)		2	2	2	
1.3.	Методика работы с соло (вокальным, инструментальным)		2		2	
1.4.	Учет возрастных особенностей в практике музыкального образования		2		2	
Модуль 2. Практика работы с соло, ансамблем (вокальным, инструментальным)		10		2	8	
2.1.	Приобретение навыков ансамблевого исполнительства эстрадно-джазовых произведений			2	2	
2.2.	Особенности аранжировки для эстрадно-джазового инструментального ансамбля				4	
2.3.	Специфика вокального ансамблевого исполнительства				2	
Модуль 3. Импровизация как средство свободного владения музыкальным материалом		10	1	2	7	
3.1.	Специфика джазовой импровизации		1		2	
3.2.	Ладотональные и гармонические средства джазовой импровизации			1	2	
3.3.	Техника построения джазовой мелодической линии			1	3	
Итоговая аттестация: зачет						
Итого:		36	8	6	22	

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Количество часов				
Рабочий день занятий 1	Рабочий день занятий 2	Рабочий день занятий 3	Рабочий день занятий 4	Рабочий день занятий 5
8	7	7	7	7

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Современные формы и технологии музыкально-образовательного процесса

Тема 1.1. Организация учебного процесса.

Классификация методов обучения: традиционные и инновационные Методы обучения и планирования открытых занятий.

Практическая работа 1.1. Методическая разработка открытого занятия

Тема 1.2. Методика работы с творческим эстрадно - джазовым коллективом (вокальным, инструментальным).

Основные принципы, методические приемы, формы, этапы занятий эстрадно-джазового ансамбля. Вопросы интонирования в ансамбле. Ритмическая пульсация в джазе и воспитание темповой дисциплины. Работа над динамикой, ритмом, тембром, штрихами, фразировкой.

Практическая работа 1.2. Методы работы над элементами ансамблевой звучности. Анализ предоставленных видео выступлений (репетиций) с творческим коллективом.

Мастер-класс 1.2. Специфика работы над характерным звукоизвлечением и интонированием в эстрадном – джазовом коллективе.

Тема 1.3. Методика работы с соло (вокальным, инструментальным)

Формирование базовых исполнительских навыков. Исполнительский репертуар и работа с ним. Работа над произведением: определение стиля; художественного замысла; выбор приемов исполнения; разучивание произведения. Принципы подбора репертуара. (Работа с микрофоном).

Практическая работа 1.3. Принципы реализации художественного замысла в музыкальном произведении. Анализ предоставленных видео сольных выступлений (репетиций).

Тема 1.4. Учет возрастных особенностей в практике музыкального образования

Учет психологической готовности к обучению при поступлении в музыкальную школу. Работа преподавателя музыкальной школы с опорой на особенности познавательных и творческих интересов младшего школьника, подростка и юноши. Профессиональная направленность в юношеском возрасте и возможности применения различных форм профориентационной работы преподавателя в музыкальной школе, школе искусств.

Практическая работа 1.4. Анализ возрастных особенностей обучающихся в системе дополнительного образования. Решение педагогических ситуаций, выработка алгоритма и обоснование методов решения педагогических ситуаций с опорой на возрастные особенности обучающихся.

Модуль 2. Практика работы с соло, ансамблем (вокальным, инструментальным)

Тема 2.1. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства эстрадно-джазовых произведений

Понятие единого игрового времени; триольная трактовка ритма в свинге; характерные штриховые особенности звукоизвлечения и манеры исполнения, специфика стилевой фразировки; особенности гармонического и мелодического языка. Выразительные возможности ансамблевого исполнения эстрадно-джазовых композиций.

Практическая работа 2.1. Особенности ритмической организации в работе над джазовыми композициями.

Мастер-класс 2.1 Приобретение навыков ансамблевого исполнительства в стилях джаз-рок, бибоп, свинг, соул.

Тема 2.2. Особенности аранжировки для эстрадно-джазового инструментального ансамбля

Компоненты аранжировки: организация ритма, противосложения, контрапункты, педали, заполнения, использование различных тембров. Компьютерные приемы аранжировки. Аранжировка в нотном редакторе.

Практическая работа 2.2. Создание пьесы для эстрадно-джазового ансамбля на основе заданной музыкальной темы.

Тема 2.3. Специфика вокального ансамблевого исполнительства

Сравнительная характеристика сольного, джазового и ансамблевого пения. Особенности манеры пения в ансамбле: чувство равновесия, интонационная устойчивость, тембровое,

ритмическое и динамическое единство, особая ясность и осмысленность в подаче слова, воплощение музыкального материала в сценическом действии (сценические движения, реквизит, костюмы, хореографическая группа поддержки). Вокальные приемы - субтон, фальцет, белтинг, вокальный речитатив, инструментальное пение. Джазовый саунд и вокальные приемы. Работа с микрофоном.

Практическая работа 2.3. Работа над саунд-звучанием эстрадно-джазового ансамбля.

Модуль 3. Импровизация как средство свободного владения музыкальным материалом

Тема 3.1 Специфика джазовой импровизации.

Особенности системы обозначения аккордов. Традиционные формы джазовой импровизации. Блюз: гармония, форма, лад. Особенности гармонизации мелодии джазового содержания: обогащение гармонической сетки, гармонические замены.

Тема 3.2 Ладотональные и гармонические средства джазовой импровизации

Изучение ладов, соответствующих септаккордам. Освоение основных элементов техники джазовой импровизации: характеристика джазовой мелодии; вспомогательные и проходящие звуки. Арпеджио – один из видов техники импровизации.

Тема 3.3 Техника построения джазовой мелодической линии.

Принципы импровизации в джазе: парафраза́ный и хорусный; атака звука, артикуляция, акцентирование, свинг - основные компоненты, характеризующие исполнение джазовой музыки. Мелодическое и ритмическое развитие мотива. Секвенцирование диатоническое и хроматическое. Понятие о пентатонике. Вычленение пентатоники из разнообразных гармонических вертикалей.

Мастер-класс 3. Построение импровизационных соло на материале джазовых стандартов.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и правилам.

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма лекций-визуализаций; на практических работах подразумевается индивидуальная сольная и групповая ансамблевая работа, обсуждение проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ.

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

8.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В ходе освоения образовательной программы слушателя изучает теоретический материал и выполняет в ходе обучения практические задания.

8.2 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

К итоговой аттестации допускаются слушателя, освоившие в полной мере учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета: учитывается выполнение комплекса практических заданий в установленной последовательности; представляется видеозапись исполнения сольной программы: одного произведения (по усмотрению).

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примеры заданий для промежуточной аттестации

Практическая работа. 1.1. Методическая разработка открытого занятия.

Задание: Составить план открытого занятия и подробно опишите дидактическую структуру и методическую подструктуру занятия.

Требования к предоставлению результатов: письменный аргументированный ответ.

Практическая работа. 1.2. Методы работы над элементами ансамблевой звучности.

Задание: на основе анализа предоставленных видео-репетиций с творческим коллективом выделить приемы работы над элементами ансамблевой звучности.

Требования к предоставлению результатов: мультимедийная презентация, письменный аргументированный ответ.

Практическая работа 1.3. Принципы реализации художественного замысла в музыкальном произведении.

Задание: на основе анализа предоставленных видео- репетиций выделить принципы и методы реализации художественного замысла в музыкальном произведении.

Требования к предоставлению результатов: мультимедийная презентация, письменный аргументированный ответ.

Практическая работа 1.4. Анализ возрастных особенностей обучающихся в системе дополнительного образования. Решение педагогических ситуаций, выработка алгоритма и обоснование методов решения педагогических ситуаций с опорой на возрастные особенности обучающихся.

Задание: проанализировать представленные педагогические ситуации, фрагменты учебных занятий по заданному алгоритму, определить перспективы и возможные решения проблемных педагогических ситуаций.

Требования к предоставлению результатов: письменный аргументированный ответ.

Практическая работа 2.1. Особенности ритмической организации в работе над джазовыми композициями.

Задание: обозначить выбранные методы ритмической организации в работе на примере джазовых композиций.

Требования к предоставлению результатов: письменный аргументированный ответ.

Практическая работа 2.2.Создание пьесы для эстрадно-джазового ансамбля на основе заданной музыкальной темы.

Задание: Создать пьесу с использованием компонентов аранжировки: организация ритма, противосложения, контрапункты, педали, заполнения, использование различных тембров.

Требования к предоставлению результатов: предоставить файл в программе Sibelius с выполненным практическим заданием.

Практическая работа 2.3. Работа над саунд-звучанием эстрадно-джазового ансамбля.

Критерии оценки практических работ

- полнота освоения материала
- правильность выполнения практической работы

- соответствие требованиям к представлению результатов выполнения заданий практической работы.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10.1 Основная литература

1. Агафошин, П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст, ноты] / П. С. Агафошин - М.: Музыка, 2008. – 184с.
2. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст]: учебное пособие / А. Д. Алексеев. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 280 с.
3. Верменич, Ю.Т. Джаз, история, стили, мастера [Текст] / Ю.Т. Верменич. изд., сбор./Ю.Т. Верменич - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2009.-608 с. ил. пер. (мир культуры, истории, философии).
4. Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст]: учебное пособие / В. Н. Гержев. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 128 с.
- Ильина Е. Музыкально-педагогический практикум [Текст]: учебное пособие для вузов /— Москва: Академический Проект, 2008. - 415 с.
5. Карягина, А. Джазовый вокал [Текст]: практическое пособие для начинающих / Карягина А. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 48 с.
6. Мохонько, А. П. Методика преподавания эстрадного ансамбля [Текст]: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 (071600) «Музыкальное искусство эстрады» / А. Мохонько. Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 178с.
7. Петрушин, Н. Проблемы музыкального интонирования [Текст] / Н. Петрушин. – Москва: Музыка, 2010. – 126 с.
8. Ражников, В. Диалоги о музыкальной педагогике [Текст] / В. Ражников. – Классика – XXI век. – Москва: Классика, 2012. – 156 с.
9. Сморякова, Т. Н. Эстрадно-джазовый вокальный тренинг [Ноты]: учебное пособие / Т. Н. Сморякова. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 40 с.

10.Столяр, Р. С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано: учебное пособие [Текст] / Столяр Р. С. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 159 с.: илл., ноты. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

11.Хаймович А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок, [Текст]: Учебное пособие.- СПб. - Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018.-372 с.

12.Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Цыпин. - М.: «Прометей», 2011. – 404 с. – Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/108517/>. - Загл. с экрана.

13.Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации [Текст]: учебное пособие / Ю. Н. Чугунов. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 336 с.: ноты.

10.2 Дополнительная литература

1.Абдуллин, Э. Б. Методика музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - М.: Академия, 2004. – 336 с.

2.Баренбойм, Л. Фортепианная педагогика [Текст]: учебное пособие / Л.Баренбойм-Москва: Классика-XXI, 2007. -192 с.

3.Белинов, В. Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Текст]: учебное пособие / В. Ю. Белинов. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 64 с.: ноты

4.Бушуев, В.П. Методика обучения игре на специальном инструменте (ударные инструменты): учеб. программа по специальности 053000 (071301.65) «Народное художественное творчество», специализации «Эстрадный оркестр и ансамбль». – Кемерово: КемГУКИ, 2006. -142 с.

5.Петрушин, В. Музыкальная психология [Текст]: учебное пособие / И. Петрушин.- Москва: Музыка, 1997. - 187с.

6.Корнев, П.К. Джаз в культурном пространстве XX века [Текст]: автореф. дис.... канд. культурологии: 24.00.01 / П.К. Корнев. - Санкт-Петербург, 2009. – 22 с.

10.3 Интернет-ресурсы

<http://yuri317.narod.ru/ped/ass/truba.html> - на сайте обсуждается круг вопросов по специальности «духовые инструменты». Содержит репертуар духовых инструментов.

<http://jazz-jazz.ru/> - название сайта «Jazz-Jazz» - музыкальный портал о джазе, где можно найти краткую информацию о джазовых исполнителях, прочесть интересные статьи, скачать музыку.

<http://www.jazzpla.net/> - биографии звезд джаза. История джаза. Ноты джазовых стандартов. Словарь джазовых терминов. История музыкальных инструментов.

<http://zvukinadezdy.ucoz.ru/> - сайт для профессиональных музыкантов и любителей музыки. В рамках сайта: общение посетителей на форуме, где возможно обсуждение самых широких вопросов. Все материалы выложены на доступные файлообменники «Мейл» и «Народ»: для того, чтобы увидеть ссылки, нужно пройти простую регистрацию.

<http://blog.jazzdixie.com> - интернет-сайт Игоря Белинского содержит историю возникновения джаза, его стили, направления. Историю и биографии многих выдающихся композиторов и исполнителей, работающих и работавших в этом направлении. Интересную информацию о музыкальных инструментах, которые применяются в исполнении джазовой музыки, подробности звучания, а также, имена исполнителей на этих инструментах. Скачать для себя любые, видео популярных джазовых тем, ноты, как джазовые, так и самые популярные.

<http://rfjc.ru/> - клуб «RedFox» предлагает интереснейшую подборку информации по джазовой тематике с уникальными историями об исполнителях и событиях для всех, чья жизнь парит под душевные мотивы музыки интеллектуалов.

<http://www.fullstorymusic.ru/> - интернет-сайт по истории развития музыки.

<http://lib-notes.orpheusmusic.ru/> - музыкальная библиотека OrpheusLib. Здесь можно бесплатно скачать книги по музыке, ноты, учебные и методические пособия, а также литературу гуманитарного профиля

<http://scores.at.ua/> Нотный архив. Ноты: вокал, ансамбли, джаз и т.д.

<http://notes.tarakanov.net/> - нотный архив Бориса Тараканова. Весь нотный материал хранится постранично в виде файлов формата TIFF CCIT 4 (одна страница = один TIFF-файл), упакованных популярным архиватором WinZIP.

<http://orpheusmusic.ru/> - международный культурно-образовательный портал для музыкантов, а также всех, кто интересуется музыкой и ее историей. Сайт построен по энциклопедическому принципу, здесь есть разделы, посвященные истории музыки всех времен и народов, музыковедению, музыкальным жанрам и направлениям.

<https://yadi.sk/d/iUhEjOysT7M8T> - Library of musicians` : JAZZ. Этот сборник популярной музыки был составлен для того, чтобы предоставить компактную библиотеку наиболее востребованных песен для профессиональных музыкантов. Сборник предоставлен в формате PDF.

<https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/#digital> – платный интернет-сервис с каталогом цифровых нот от MusicaNeo. Нотный архив храниться в формате PDF.

<http://www.ujazz.ru/wp-content/uploads/2013/07/Abt-school.pdf> - Франц Абт «Школа пения. Избранные упражнения для низких голосов в сопровождении фортепиано». В книге содержатся вокализы для низких голосов. Сборник предоставлен в формате PDF.

<https://studfiles.net/preview/5238688/> - В. П. Морозов «Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники». Резонансная теория искусства пения (РТИП) - это результат обобщения более чем сорокалетнего опыта автора по научно-экспериментальному изучению резонансной природы певческого голоса и техники пения.

<http://www.muz-urok.ru/> - сайт о великих вокалистах, музыкальных инструментах, композиторах.