

Модифицированная программа дополнительного
образования

«Эстрадно-джазовое сольфеджио»

Срок реализации 4 года

Бруква Елена Ивановна
Педагог дополнительного образования
ГБОУ Школы 1430

Москва
2015г.

Содержание программы

1. Пояснительная записка

- Введение
- Цели и задачи
- Срок реализации и методы обучения программы
- Планируемые результаты

2. Учебно-тематическое планирование

3. Промежуточный контроль выполнения программы

4. Методическое обеспечение программы учебного предмета

5. Учебно-методическая литература

1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы преподавателя ДМШ им.Гершвина, профессора РАМ им.Гнесиных - Чугунова Юрия Николаевича, «*Основы Джазовой гармонии*» и программы, разработанной Мелехиным В.П., преподавателем Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства (техникума), профессора Московского государственного университета культуры и искусства, заслуженного работника культуры Российской Федерации учебного предмета «*Ансамбль*». Программа «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» была адаптирована для учащихся образовательных школ в рамках дополнительной образовательной программы «Школьный ВИА»

Программа «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности, данная программа создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими коллективами, в том числе по различным видам искусств;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагога
- построения содержания программы «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» с учетом индивидуального развития детей.

Цель и задачи программы:

Способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, развитию музыкального мышления и творческих навыков.

Задачи:

1. Обучающие:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области джазовой гармонии как одной из основных теоретических дисциплин эстрадного искусства, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- Развитие специальных способностей учащихся: гармонического и мелодического мышления, приобретение навыков гармонизации мелодии эстрадно-джазового жанра.
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;

2. Развивающие:

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению музыкальной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися

3. Воспитательные:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание у учащихся уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Программа «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Развитие специальных способностей учащихся: гармонического и мелодического мышления, приобретение навыков гармонизации мелодии эстрадно-джазового жанра.
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения использовать специфические джазовые приемы в своей практической деятельности;
- навыков подбора по слуху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;

Срок реализации программы «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» составляет 4 года. Продолжительность занятия рассчитана на 1 час в неделю.

Для обучения по программе «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по программе «Школьный вокально-инструментальный ансамбль», так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала с подобным, либо - ранее играным, прослушанным);
- наглядный (показ, демонстрация специфики исполнительских приемов, отдельных частей и всего эстрадного и джазового произведения; показ исполнения характерных метроритмических приемов, особенностей жанрового и стилистического исполнения);
- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с делением целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;
- получение наглядного слухового музыкально-игрового опыта на основе прослушивания записей выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей, посещение концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, в том числе, эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития учащихся и восприятия того качества исполнения, к которому нужно стремиться;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, его работоспособности и уровня его развития.

Планируемые результаты

Результаты освоения программы «*Эстрадно-джазовое сольфеджио*» должны отражать:

- обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:
- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной терминологии;
- слышать, анализировать и записывать аккордовые цепочки;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.);
- знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматизм, отклонение, модуляция);
- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур);
- навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами;
- навыки игры по слуху.

2. Учебно-тематическое планирование

1 год обучения.

№	Содержание и виды занятий	Кол-во часов
1.	Нотный стан. Скрипичный, басовый, перкуссионный ключи.	4ч
2.	Длительности нот. Паузы. Музыкальная терминология.	4ч
3.	Динамические оттенки. Знаки сокращения нотной записи.	2ч
4.	Ритмические рисунки. Понятие риффов.	6ч
5.	Современные буквенно-цифровые обозначения. Упрощенная запись ступеней и аккордов.	2ч
6.	Лад. Мажор. Минор. Пентатоника	10ч
7.	Тональности, знаки альтерации.	4ч
8.	Повторение материала. Контрольное занятие	4ч

Итого: 36 часов \ в год.

2 год обучения.

№	Содержание и виды занятий	Кол-во часов
1.	Интервалы. Слуховой анализ. Количественная и качественная сторона интервалов.	8ч
2.	Функциональная европейская система как основа джазовой гармонии.	2ч
3.	Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций.	8ч
4.	Введение септаккордов всех ступеней. Обращение септаккордов.	4ч
5.	Имитация баса в партии левой руки	3ч
6.	Блюз. Форма. Блюзовые ноты.	4ч
7.	Гармония в блюзе.	3ч
8.	Повторение материала. Контрольное занятие.	4ч

Итого: 36 часов \ в год.

3 год обучения.

№	Содержание и виды занятий	Кол-во часов
1.	Простейшие формы и каденции.	4ч
2.	Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента.	4ч
3.	Квинтовый круг. Побочные доминанты.	8ч
4.	Мелодическая и гармоническая фактура аккордов.	4ч
5.	Гармонизация. Секвенции.	8ч
6.	Параллелизм.	4ч
7.	Повторение материала. Контрольное занятие.	4ч

Итого: 36 часов \ в год.

4 год обучения.

№	Содержание и виды занятий	Кол-во часов
1.	Диатоническая гамма. Последовательности аккордов, основанные на диатонической гамме.	4ч
2.	Хроматическая гамма. Последовательности аккордов, основанные на хроматической гамме.	4ч
3.	Гармонические обороты.	4ч
4.	Гармонические обороты в джазовых темах.	6ч
5.	Замены. Замены аккордов тонической группы.	6ч
6.	Замена аккордов субдоминантовой функции.	6ч
7.	Проходящие неаккордовые ступени.	4ч
8.	Каденционные обороты с использованием хроматизма и альтерации. Удлиненные каденции.	4ч
9.	Повторение материала. Контрольное занятие.	4ч

Итого: 36 часов \ в год.

3.Промежуточный контроль выполнения программы

Год обучения	Форма промежуточного контроля	Содержание промежуточного контроля обучения
1 год	<i>Теоретическая часть</i>	Контрольные занятия. Тесты. Викторины. Устный опрос по пройденным темам.
	<i>Практическая часть</i>	Чтение с листа ритмических последовательностей с динамическими оттенками. Слуховой анализ.
2 год	<i>Теоретическая часть</i>	Контрольные занятия. Тесты. Викторины. Устный опрос по пройденным темам.
	<i>Практическая часть</i>	Слуховой анализ интервалов и аккордов. Исполнение блюзовой гармонии с басовой линией.
3 год	<i>Теоретическая часть</i>	Контрольные занятия. Тесты. Викторины. Устный опрос по пройденным темам.
	<i>Практическая часть</i>	Исполнение секвенций. Исполнение мелодии с аккомпанементом в мелодической или гармонической фактуре.
4 год	<i>Теоретическая часть</i>	Контрольные занятия. Тесты. Викторины. Устный опрос по пройденным темам.
	<i>Практическая часть</i>	Исполнение гармонических последовательностей по диатонической и хроматической гамме Гармонизация мелодии.

Контрольные занятия в рамках промежуточного контроля проводятся на завершающих четверти занятиях в счет времени, предусмотренного для данной программы. Проверка качества знаний может быть проведена в виде викторины, в игровой форме «Угадай мелодию», решение музыкальных ребусов, использование карточек для тестирования. Открытый урок, и мастер-классы также можно отнести к одному из видов оценки качества обучения детей по данной программе.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.

Критерии при оценке успешности обучения Эстрадно-джазового сольфеджио

Качество знания	Теоретическая часть	Практическая часть		
	Гармония	Практические упражнения	Слуховой анализ	Творческие задания
Начальный уровень	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знание основ музыкальной грамоты. 2. Буквенно-цифровые обозначения. 3. Мажор. Минор. Пентатоника. 4. Знаки альтерации 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чтение с листа ритмических последовательностей. 2. Чтение упрощенной записи аккордов. 3. Сокращение нотного письма. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера. 2. Определение мажора, минора, пентатоники. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Импровизация с применением изученных ритмоформул. 2. Сочинение ритмических рисунков на заданные ступени лада.
Элементарный уровень	<ol style="list-style-type: none"> 1. Интервалы 2. Тоническая, субдоминантовая и доминантовая функции. 3. Блюзовый лад. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введение септаккордов в аккомпанимент. 2. Имитация баса. 3. Техника блок-аккордов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение интервалов. 2. Определение цепочек T-S-D. 3. Определение блюзовой схемы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Импровизация по блюзовому ладу. 2. Сочинение мелодии на заданный ритм.
Средний уровень	<ol style="list-style-type: none"> 1. Простейшие формы каденции. 3. Секвенции. 4. Параллелизм. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование параллельных квинт и кварт. 2. Мелодическая и гармоническая фактура. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение на слух параллелизмов 2. Определение секвенций на слух. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подбор знаковых мелодий на инструменте. 2. Сочинение мелодии на аккордовую последовательность
Продвинутый уровень	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диатоническая и хроматическая гамма. 2. Гармонические обороты. 3. Аккордовая замена. 4. Хроматизм и альтерация. 5. Удлинение каденции. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оформление гармонии по диатонической гамме. 2. Стандартные гармонические обороты в джазовых темах. 3. Использование неаккордовых ступеней. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение диатонической и хроматической гамм. 2. Определение замены аккордов тонической группы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Импровизация на заданную тему с гармонизацией мелодии. 2. Подбор собственного аккомпанимента к джазовым темам.

4.Методическое обеспечение программы учебного предмета

Для реализации данной программы минимально необходимый перечень учебных помещений, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: класс для групповых занятий, оснащённый нотной доской, партами, фортепиано (синтезатор), раздаточный материал, нотную библиотеку, аудио- и видеотеку. Класс должен иметь звукоизоляцию. Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать противопожарным нормам, нормам охраны труда.

На занятиях лучше использовать синтезатор. Он радикально меняет структуру и методы традиционного учебно-образовательного процесса. Возможности этого инструмента позволяют изучать джазовый ритмо-интонационный материал в атмосфере живого музицирования и делают урок эмоционально насыщенным и более продуктивным.

Все занятия в современном стиле направлены на решение общих задач, связанных с особенностями эстрадной и джазовой музыки. Это – усвоение характерных черт джазовой мелодии, гармонии, блюзового лада, изучение особенностей джазовой ритмики, умение записывать и подбирать по слуху, исполнять джазовые темы с гармоническим сопровождением по буквенно-цифровым обозначениям и т.п.

Музыкальная гармония – это звено комплексного воспитания музыканта. Преподавание должно проходить в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами (музицирование, импровизация, ансамбль, сочинение и т.п.). С учетом этого должны быть согласованы программы (для того, чтобы один и тот же материал изучался параллельно) и методические приемы.

Для определения специфических особенностей эстрадно-джазовой музыкальной грамоты в первую очередь следует учитывать тот факт, что джазовая теория и практика используют свои, иногда не совпадающие с классической теорией обозначения звуков, ладов, гармонических последовательностей. В связи с этим, считаем необходимым, внести некоторые пояснения, касающиеся теории джаза. В первую очередь это относится к буквенным обозначениям звуков и аккордов, разновидностей ладов, особенностей гармонии и ритма.

Буквенные обозначения.

Звуковысотность в джазовой музыке обозначается буквами английского алфавита:

C, D, E, F, G, A и B (в джазовой теории не используется классическое обозначение звука «си», вместо традиционной H – буква B). Что же касается оставшихся «черных» клавиш, то в джазе они не имеют собственных отдельных обозначений, а являются как бы производными от семи основных при помощи знаков альтерации:

C# (Db), Eb, F#, Ab, Bb.

В обозначениях аккордов те же заглавные буквы или римские цифры указывают на основной тон созвучия, а структура выражается рядом символов.

Знаки «+» и «-» перед арабской цифрой обозначают повышение или понижение звука на пол тона – альтерацию.

Знаки «#» и «b» после заглавной буквы обозначают соответственно повышение или понижение всего аккорда на пол тона. Например, Dbm7.

Характерной особенностью записи аккордов в джазовой традиции является отказ от знаков двойного повышения или понижения тонов («дубль-диез» и «дубль-бемоль»), которые энгармонически заменяются соответствующими звуками.

Разновидности ладов.

Часто можно столкнуться с тем, что в джазовой гармонии названия ладов не соответствуют привычным, общепринятым в теории музыки. Это связано с тем, что мышление джазовых музыкантов преимущественно гармоническое, поэтому лад для них – это мелодическое заполнение гармонических последовательностей.

Помимо семиступенных в джазовой гармонии встречаются и другие лады, которые используются для обыгрывания различных ступеней в импровизации. Это пентатоника, блюзовый лад и, так называемые, смешанные лады

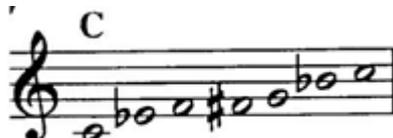
Минорный лад:

Пентатоника

Блюзовый лад

Гармония.

Гармония эстрадной и джазовой музыки в своей основе опирается на типичные функциональные формулы, характерные для аккомпанемента песенно-танцевальных мелодий. Как правило, структура гармонических оборотов и каденций соответствует форме квадратного периода из двух предложений.

Смена тональных опор не характерна для малых форм джазовой музыки. В

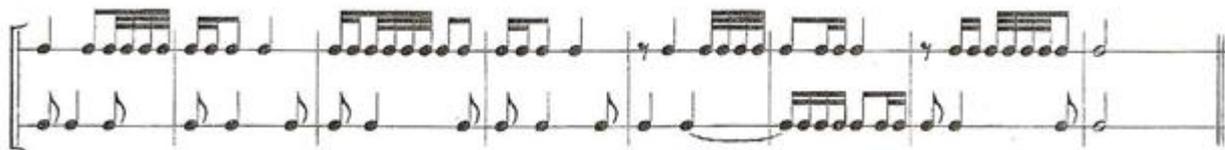
большинстве случаев темы джазовых стандартов являются однотональными (если не учитывать возможных тональных сдвигов при повторении частей). Таким образом, их гармоническое строение основано на главных функциях лада (Т, S, D) и аккордике побочных ступеней.

Голосоведение в джазовой гармонии в общих чертах совпадает с классической традицией: в основе лежит плавное движение каждого голоса, что особенно важно для крайних голосов аккордовой фактуры. Но, в отличие от правил классической гармонии, в соединениях многозвучных аккордов параллельные квинты, септимы и секунды используются постоянно, подобно параллельным терциям и секстам.

Наряду с типичными образцами гармонической фактуры в джазовой музыке широко используется прием изложения мелодии аккордовым микстом солирующих голосов – так называемые блок-аккорды. Они применяются к мелодии по аккордовым тонам. Техника блок-аккордов основана на использовании как основного септаккорда, так и его обращений при дублировке мелодии в октаву. Введение этого приема зачастую дает переkreщивание голосов (при широких скачках в мелодии):

Ритмические упражнения.

Значение ритма в джазовой музыке невозможно переоценить. Поскольку основой джазовой музыки является ритм и импровизация, на занятиях следует уделять особое внимание этим двум основополагающим моментам. В педагогической практике широко известны основы музыкально-ритмического воспитания как освоения метра и ритма через соединение эстетического и сенсомоторного планов восприятия музыки.

Для развития чувства ритма предлагается целый комплекс заданий, в который входят упражнения на проговаривание и простукивание ритма, ритмические диктанты, а также задания на импровизацию с применением изученных ритмоформул.

Слуховой анализ.

Включает в себя определение на слух как отдельных ладов, интервалов и аккордов, так и аккордовых цепочек в различных тональностях. Слуховой анализ всегда связан с интонационными упражнениями: то, что спето – должно быть услышано, сыграно на фортепиано по слуху (секвенции, цепочки интервалов, аккордов, гармонические блюзовые схемы). Эта форма работы является закрепляющей и входит в обязательный минимум итоговых и контрольных работ.

Творческие задания

Творческие задания должны быть также продуманы и выстроены по принципу «от простого – к сложному»

- импровизация на аккорд, на гармоническую последовательность,
- сочинение мелодии на заданный ритм,
- сочинение ритмических рисунков к интонационным упражнениям на заданные ступени лада,
- подбор знакомых мелодий на фортепиано,
- сочинение второго голоса к мелодии,
- импровизация с использованием вводно-тоновых хроматических вспомогательных звуков к аккордовым,
- подбор собственного аккомпанемента к джазовым темам,
- сочинение мелодий на аккордовую последовательность.

Чрезвычайно важной формой обучения с самого начала является развитие скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной правильной ориентацией в гармонии, владение ладовым языком, точное интервальное воспроизведение. Понимание функциональных гармонических взаимоотношений, вариантности мелодического обыгрывания гармонических схем, умение быстро принимать творческие решения, постоянно работать над развитием слуха в тональностях кварто-квинтового круга с разным количеством знаков, быстро оценивать отклонения и модуляции, а в более старшем возрасте - освоение более сложных альтерированных ладо-гармонических конструкций, включающих по-

лиаккордику и т. д.

В джазовой практике уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений. Данной расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты без исключения: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и барабанщики, и духовики. Это особая работа с заданиями и упражнениями, ставящими задачу освоения в короткие сроки технологии расшифровки для свободной игры, с запоминанием схем и точным попаданием во времени в нужную гармонию. У всех музыкантов-ансамблистов необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию предслышания (опережения) предстоящего звучания. Работа над этими слуховыми параметрами должна вестись постоянно.

Особое место в занятиях занимает работа над исполнением различных видов синкоп (от простых в начале - до сложных позднее). Включение большого количества синкопированных ритмических фигур в фактуру эстрадных и джазовых пьес – естественно для стилистики этого направления. Освоение синкоп нередко для многих учеников проходит с трудностями. Существуют специально разработанные метроритмические методические пособия (зарубежные и отечественные) по освоению разного вида синкоп, работы с особыми видами деления длительностей. В помощь данному виду работы используется метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул аккомпанемента, привлекаются иллюстраторы-музыканты для тренинга. Порядок освоения стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки может происходить так, как они складывались в историческом времени, но может планироваться и по-другому, по усмотрению педагога, однако исключая агрессивные и разрушающие примитивные стили и направления в музыке (это особенно касается подростков). Всегда необходимо помнить о воспитательном значении музыки, о тех эмоциях, что она рождает в душе ребенка и подростка.

Учебно-методическая литература.

1. Чугунов Ю. «Гармония в джазе». Всесоюзное изд-во «Советский композитор» Москва 1980.
2. И. Бриль « Практический курс джазовой импровизации». Издательство «Кифара», 2001 г.
3. Хромушин О.Н. «Джазовое сольфеджио (Хочу учиться джазу!)». - "Композитор", 2002г.
4. М. Картавцева «Сольфеджио XXI века»
5. Э. Кунин «Секреты ритмики в джазе, рок и поп- музыке». 2001.
6. Карагичева И. (сост.). Эстрадно-джазовое сольфеджио: Базовый курс. М.: Музыка, 2010.
7. Гнесин М.ф. Начальный курс практической композиции. – М.: Музгиз, 1962.
8. В.Киселёв «150 американских джазовых тем».
9. Д.Мехеган «Джазовая импровизация». W-G Publications. 1965.
10. Jazz-book . «Мега-сервис» 1999.
11. В. Конен «Рождение джаза». Москва 1984.
12. Ю.Маркин « Джазовая импровизация. Теоретико-практический курс». Москва 1994.
13. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
14. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте» М , 1992г
15. Маркин Ю.И. Джазовый музыкальный словарь – М., 1985.
16. О. Степурко «Блюз, джаз, рок». Москва 1994.
17. Чугунов Ю.Н. Учитесь подбирать на слух. 10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий. – М.: Мелограф, 2000.
18. Гаранян Г. Аранжировка для вокально-инструментальных ансамблей. - М.: Музыка, 1987.