

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов
(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

<p>Принято Ученым советом АГК Протокол №12 от 05 июля 2021 г.</p>	<p>Утверждаю Ректор Астраханской государственной консерватории</p> <p> А.В. Мостыканов</p>
---	---

Ю.И. Эльперин
В.Я. Алатарцев
С.А. Подружин

Рабочая программа учебной дисциплины
«Исполнительская интерпретация»
Направление подготовки:
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
(уровень бакалавриата)
Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины «Исполнительская интерпретация» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. Студент должен научиться различать исполнительские интерпретации разных джазовых музыкантов, создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей джазового произведения.

Задачами дисциплины являются формирование у студента:

- мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,
- совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
- овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
- постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
- стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства,

- воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы, знание сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи

	<p>гармонии и формы;</p> <p>– техники композиции в музыке XX-XXI вв.</p> <p>– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;</p> <p>– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;</p> <p>– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;</p> <p>– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения;</p> <p>– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;</p> <p>– самостоятельно гармонизовать мелодию;</p> <p>– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>– исполнять на фортепиано гармонические последовательности;</p> <p>– расшифровывать генерал-бас;</p> <p>– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; <p>приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; <p>распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; <p>свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили и их характеристики; – специальную исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового

	вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 7-8 семестры. Занятия проходят в форме мелкогрупповых уроков по 2 часа в неделю. Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, зачет (8 семестр).

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	История возникновения и совершенствования эстрадных и джазовых инструментов	16

2.	Становление и особенности джазового исполнения	20
3.	Педагогические и исполнительские принципы наиболее выдающихся исполнителей и национальных школ	20
4.	Исполнительство на эстрадных инструментах в России	16
	Всего часов	72

Содержание

Тема 1. История возникновения и совершенствования эстрадных и джазовых инструментов.

Джаз как особый вид музыкального творчества, соединение в нем европейской и афроамериканской традиции. Предшественники джаза – спиричуэл, уорк-сонг, стрит-край, блюз, театр менестрелей, регтайм. Основные характеристики музыкального языка джаза – нетрадиционные приемы звукоизвлечения и интонирования, особое значение личности исполнителя, импровизационность, метроритмические особенности, артикуляция, напряженная эмоциональность, свинг и т.д.

Специфический джазовый инструментарий. Технические приемы и штрихи. Составы джазовых ансамблей, оркестров. Эстрадно-джазовые исполнительские коллективы.

Тема 2. Становление и особенности джазового исполнения.

1900–1930-е годы XX века. Новоорлеанский или традиционный джаз. Чикагский стиль. Коллективная и сольная импровизации, свинг, биг-бэнды, искусство аранжировки, грамзапись и широкое распространение джазовой музыки. Оркестры Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси, Г. Джеймса, Д. Элингтона, Ф. Хендерсона, С. Оливера, Д. Лансфорда. Свит-джаз.

1940–1950-е годы. Бибоп – экспериментальное творческое направление в джазе, связанное главным образом с практикой малых ансамблей (комбо) и антикоммерческое по своей направленности. Этап бибоба стал значительным смещением акцента в джазе от популярной танцевальной музыки к более высокохудожественной, интеллектуальной, но менее массовой «музыке для музыкантов». Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на переборе аккордов вместо мелодий. Стилиевые разновидности:

кул (прохладный джаз), прогрессив, хард-боп, модальный джаз, соул. Джазовый мейнстрим.

Джаз с 1960-х гг.: фри-джаз, джаз-рок, фьюжн, босса-нова. Джазовый авангард. «Студийный джаз». Усложнение гармонического, мелодического и ритмического языка джаза. Эксперименты в области оркестровых сюит со свободной формой.

Джаз в современном мире. «Пограничные» стили, «неотенденции», плюрализм направлений и стилистических разновидностей, их свободное «скрещивание». Например, Шведский коллектив Movits! в своём творчестве смешивает свинг с хип-хопом. Нередки случаи сочетания традиций мейнстрима и джазового авангарда, конвергенции джазовых и азиатских музыкальных форм (Asian-American Jazz Orchestra). Поскольку глобализация мира продолжается, в джазе постоянно ощущается воздействие различных музыкальных традиций, обеспечивающих почву для будущих исканий и доказывающих, что джаз – это действительно мировая музыка. Потенциальные возможности дальнейшего развития джаза в настоящее время достаточно велики.

Тема 3. Педагогические и исполнительские принципы наиболее выдающихся исполнителей и национальных школ.

Влияние тембровых и ритмических особенностей джаза на развлекательную и бытовую музыку Западной Европы. Большая роль эстрадного элемента в 1-й половине XX века. Популярность диксиленда. Распространение биг-бэндов, усиление роли европейских элементов в джазе. Влияние авангарда. Претворение особенностей национальных культур. Эволюция джаза от бытового функционирования к концертному, от фольклорных форм к сложным композиционным структурам, профессионализация. Особые формы бытования джаза в Европе (Франция, Бельгия, Германия, Польша и др.) Джаз в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Фолк-джаз (“четвёртое течение”).

Виднейшие джазовые исполнители: трубачи Л. Армстронг, М. Дэвис, Д. Гиллеспи, К. Оливер, У. Марсалис, А. Сандоваль, кларнетисты Б. Гудмен, В. Аллен, Дж. Нун, тромбонисты Г. Миллер, Дж. Джонсон, саксофонисты Ч. Паркер, Дж. Колтрейн, Л. Янг, Дж. Маллигэн, вокалисты Б. Холидей, Э. Фитцджеральд, С. Возн, Р. Чарльз, Ф. Синатра, пианисты Д. Эллингтон, Дж. Ширинг, О. Питерсон, Чик Кореа, Т. Монк, Д. Брубек, др.

Джазовое образование за рубежом и в России. Литература. Нотные издания.

Тема 4. Исполнительство на эстрадных инструментах в России.

Джазовые концерты и оркестры в СССР с 20-х годов XX века. Эксцентрическое (В. Парнах), инструментальное и эстрадное направления в советском джазе (А. Цфасман, Л. Теплицкий, Л. Утесов). Тесная связь с массовой и эстрадной песней, звуковым кино. Композиторы и аранжировщики – создатели репертуара оркестров – И. Дунаевский, Д. Шостакович, А. Цфасман, Н. Минх.

Военно-патриотическая тематика в специфическом преломлении эстрадных коллективов в годы Великой Отечественной войны. Создание многочисленных армейских эстрадно-джазовых коллективов.

Деятельность джазовых коллективов и исполнителей в послевоенные годы. Рождение национального джаза в России, Прибалтике, Украине, Закавказье. Появление самобытных джазовых исполнителей, композиторов, ансамблей.

Джаз-клубы и джазовые фестивали (в т.ч. международные). Повышение профессионального мастерства импровизирующих музыкантов, приобщение к ведущим тенденциям мирового джаза, глубокий интерес к национальному фольклору. Эксперименты в области новых форм, расширение арсенала выразительных средств, синтез джаза и элементов роковой стилистики, фольклора, инструментальных и вокальных тембров, симфонической и камерной музыкой (И. Якушенко, Ю. Саульский, В. Ганелин, Г. Лукьянов), студийные эксперименты, соединение с современной

театральной и киномузыкой (А. Рыбников, Э. Артемьев). Тесное сотрудничество с музыкантами различных стран мира. Композиторы и исполнители: Ю. Саульский, Н. Капустин, А. Маркин, О. Лундстрем, А. Кролл, Г. Гаранян, И. Бриль, Л. Чижик, Д. Голощекин, И. Бутман, Д. Крамер, К. Кожевникова, Л. Долина, Т. Оганесян, И. Отиева, А. Бутурлина, др.

В России существует единственный джазовый лейбл Butman Music Records, который издаёт диски известных российско-американских проектов. Первым музыкантом, издавшим свою пластинку на лейбле, стал Вадим Эйленкриг (труба).

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Исполнительская интерпретация» используется аудитория №78 (оснащение: пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.).

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.

2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.

3. Сыров, В.Н. Стилиевые метаморфозы рока [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Сыров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94660>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69636>. — Загл. с экрана.

2. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Белинов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65153>. — Загл. с экрана.

3. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2052>. — Загл. с экрана.

4. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 296 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63272>. — Загл. с экрана.

5. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.

6. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1985>. — Загл. с экрана.
7. Мошков, К. Российский джаз. В 2 тт. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4860>. — Загл. с экрана.
8. Мошков, К. Российский джаз. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4861>. — Загл. с экрана.
9. Мошков, К.В. Великие люди джаза. В 2 тт. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 672 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4224>. — Загл. с экрана.
10. Мошков, К.В. Великие люди джаза. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4225>. — Загл. с экрана.
11. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13242>. — Загл. с экрана.
12. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2900>. — Загл. с экрана.

13. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 132 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99785>. — Загл. с экрана.
14. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] / В.Б. Фейертаг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/47411>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Основной формой учебной работы дисциплины «Исполнительская интерпретация» является групповое занятие, предполагающее лекционное

изложение преподавателем программного материала в сочетании с семинарскими занятиями и иными формами обучения. Привлечение учащихся к диспутам, дискуссиям по определенной тематике, а также к аналитической деятельности в ходе изучения и прослушивания аудио- и видеозаписей, исследования творчества конкретных исполнителей способствует проявлению у студентов инициативности, творческого подхода к проблемам эстрадно-джазового искусства. Преподавателю необходимо рекомендовать учащимся самостоятельный поиск информации во всех доступных им источниках: методическая литература, аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы. Преподавателем должен проводиться постоянный анализ выходящих изданий. Наиболее ценные и актуальные из них необходимо обсуждать на занятиях со студентами, акцентируя внимание на важнейших проблемах современного эстрадно-джазового искусства.

Индивидуальная и внеурочная работа учащегося может проводиться в форме посещений концертных выступлений исполнителей.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала обеспечивается вопросами для самоконтроля по каждой теме.

Формами самостоятельной работы студента являются:

- написание научных рефератов и докладов по отдельным проблемам развития исполнительских школ;
- подготовка к викторинам (прослушивание музыкального материала по пройденным темам);
- подготовка к тестированию по вопросам истории исполнительского искусства;
- прослушивание музыкального материала с целью сравнения интерпретаций разных исполнителей;
- подготовка к семинарским занятиям.

