

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»**

Ирина Юрьевна Иванова

Джазовая импровизация

Учебное пособие

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Эстрадное пение

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам), Эстрадное пение

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Музыкальное искусство эстрады»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ И.Ю. Иванова

Рецензент:

Н.В.Суровцева— председатель ПЦК «Хоровое дирижирование», преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Иванова И.Ю.Джазовая импровизация [Текст]: Учебное пособие / И.Ю.Иванова. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018— 39 с.

Учебное пособие «Джазовая импровизация» рассматривает вопросы теории и практики при подборе методической, нотной литературы для обеспечения учебного процесса по междисциплинарному курсу. В пособии обобщаются основные принципы подбора нотного материала, организация вокально-технической работы, способы звукоизвлечения при обучении джазовой импровизации.

Учебное пособие может использоваться в качестве основного материала по междисциплинарному курсу «Джазовая импровизация», а также в качестве дополнительного на междисциплинарном курсе «Методика обучения сольному пению», «Сольное пение», «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом».

Адресовано преподавателям и студентам учреждений среднего профессионального образования.

© И.Ю.Иванова, 2018
© ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018

Оглавление	
Введение	4
Содержание междисциплинарного курса.....	8
Тема 1. Понятие о джазовой импровизации. Общая характеристика джазовой импровизации. (3 часа).....	11
Тема 2. Возникновение джаза. (2 часа).....	11
Тема 3. Блюз и его роль в джазовой музыке. (2 часа)	12
Тема 4. Аккорды блюзового квадрата. (2 часа)	13
Тема 5. Анализ джазовых композиций и импровизационных соло. (2 часа)	15
Тема 6. Виды импровизации. (2 часа).....	16
Тема 7. Обновление темы. (2 часа)	17
Тема 8. Риффы. (2 часа).....	18
Тема 9. Джазовые композиции и импровизационные соло. (2 часа).....	19
Тема 10. Особенности импровизации в стиле би-боп. История возникновения стиля. (2 часа)	21
Тема 11. Особенности импровизационных упражнений в стиле би-боп. (2 часа)	22
Тема 12. Развитие ритмического мышления у вокалистов. (3 часа)	23
Тема 13. Джазовые композиции и импровизационные соло. (2 часа).....	25
Тема 14. Особенности импровизации в стиле латино. (3 часа).....	26
Тема 15. Соул-вокал и блюзовая орнаментика. (3 часа).....	27
Тема 16. Блюзовая орнаментика в стиле соул и R&B. (2 часа).....	28
Тема 17. Анализ джазовых композиций и импровизационных соло. (2 часа)	30
Словарь терминов.....	32
Формы контроля по междисциплинарному курсу «Джазовая импровизация»	35
Критерии оценивания	37
Список дополнительной и рекомендуемой литературы.....	39

Введение

Специфика современного эстрадного и джазового искусства требует от музыканта – исполнителя, а также от руководителя ансамбля умения творчески, убедительно и нестандартно перерабатывать различный творческий материал, а именно, требует знания специфики различных джазовых стилей и владения навыками импровизации, интерпретации как профессионально необходимыми качествами.

Изучение методической и нотной литературы по междисциплинарному курсу (далее – МДК) «Джазовая импровизация» требует от обучающегося вдумчивой и кропотливой работы. На протяжении всего периода обучения изучаются теоретические труды, нотная литература, особенности становления джазового вокального обучения, полноценного звучания голоса, тембрового единства в исполнении, интонационной точности, регистровой сглаженности, стиливого соответствия. Эти знания применяются и закрепляются в практической работе при исполнении сольных программ. На МДК «Джазовая импровизация» даются теоретические и практические знания в области джазового исполнительского искусства, изучается опыт ведущих мастеров вокального пения, исследуются приемы и методы импровизации.

Предлагаемое учебное пособие выстроено со следующим расположением материала - краткий обзор нотной и методической литературы, знакомство с некоторыми приемами джазового исполнительства, организация вокально-технической работы и принципы подбора материала для освоения МДК. Список литературы и нотные примеры помогут обучающимся глубже и детальнее изучить каждую тему и найти ответы на интересующие его вопросы.

Цель данного пособия – организация самостоятельной работы обучающихся по изучению МДК «Джазовая импровизация», выработка системы самообразования, совершенствование импровизационно-творческих способностей, исполнительского мастерства.

Учебное пособие является комплексным материалом, основанным на трудах видных теоретиков и практиков вокально-джазового искусства.

МДК «Джазовая импровизация» входит в программу профессионального модуля «Музыкально-исполнительская деятельность» и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. Составляет раздел Профессионального модуля 01 «Музыкально-исполнительская деятельность» (МДК 01.02.Джазовая импровизация).

По окончании изучения данного курса обучающийся должен **уметь:**

- использовать вокализы, упражнения-распевки;
- использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической исполнительской деятельности;
- анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов, авторский текст;
- работать над образом музыкального произведения;
- создавать сценический образ;
- использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла исполняемого вокального произведения;
- использовать фортепиано в профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром;
- применить знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала;
- читать с листа вокальные партии;

знать:

- основы овладения навыками вокальной техники и техники джазового пения;
- специфические приёмы исполнения джазовых вокальных композиций;
- основы вокальной импровизации;
- джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи;
- специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);
- основы сценического поведения и актерского мастерства;
- основы техники и культуры сценической речи, интонации;
- различные стили танца и танцевальные жанры;

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими музыкально-исполнительской 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. Овладеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

и соответствующих общих компетенций (ОК):

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	57	8
Аудиторные занятия	38	8
Лекционные занятия	18	8
Практические занятия	20	8
Самостоятельная работа	19	8
Курсовая работа (реферат)	Не предусмотрены	-
Вид итогового контроля	Дифференцированный зачет	8

Содержание междисциплинарного курса

№	Содержание МДК	Лекции	Пр. занятия	СРС	Форма контроля
1	Понятие о джазовой импровизации. Общая характеристика джазовой импровизации	2 часа	1 час	1 час	Опрос по теме, изучение терминологии, знакомство с методической литературой
2	Возникновение джаза	1 час	1 час	1 час	Опрос по теме, терминология. Просмотр видеофильма по истории возникновения джаза
3	Блюз и его роль в джазовой музыке	1 час	1 час	1 час	Изучение терминологии, слушание музыки
4	Аккорды блюзового квадрата	1 час	1 час	1 час	Играть и петь блюзовую гамму в данных тональностях
5	Анализ джазовых композиций и импровизационных соло	1 час	1 час	1 час	Играть гамму и импровизацию с использованием блюзовых тонов на аккорды блюзового квадрата
6	Виды импровизации	1 час	1 час	1 час	На основе пройденного материала сформировать представление о видах импровизации;

					Изучение терминологии
7	Обновление темы	1 час	1 час	1 час	Выполнение комплекса упражнений на данную тему
8	Риффы	1 час	1 час	1 час	Играть цифровки джазовых стандартов
9	Джазовые композиции и импровизационные соло	1 час	1 час	2 часа	Слушание музыки, изучение терминологии
10	Особенности импровизации в стиле би-боп. История возникновения стиля	1 час	1 час	1 час	Слушание музыки; Изучение теоретического материала по данной теме
11	Особенности импровизационных упражнений в стиле би-боп.	1 час	1 час	1 час	Закрепление разученных на уроке упражнений по данной теме
12	Развитие ритмического мышления у вокалистов	1 час	2 часа	1 час	Анализ нотной литературы. Игра цифровок джазовых стандартов
13	Джазовые композиции и импровизационные соло	1 час	1 час	2 часа	Разбор произведений с точки зрения различных ритмических группировок
14	Особенности импровизации в стиле латино	1 час	2 часа	1 час	Работа над ритмической фразировкой в разучиваемых произведениях в стиле латино

15	Соул-вокал и блюзовая орнаментика	1 час	2 часа	1 час	Разучивание произведений в данных направлениях вокального джазового исполнительства
16	Блюзовая орнаментика в стиле соул и R&B	1 час	1 час	1 час	Слушание музыки; Разучивание произведений на данную тему
17	Анализ джазовых композиций и импровизационных соло	1 час	1 час	1 час	Исполнение джазовых импровизаций под фонограмму; Слушание вокальных джазовых композиций

Изучение МДК «Джазовая импровизация» предполагает освоение теоретического и практического вокально-джазового материала, изучение опыта ведущих мастеров джазового вокального пения. Обучающиеся должны владеть профессиональной терминологией, уметь связывать между собой понятия и соотносить их с новым тематическим материалом.

Тема 1. Понятие о джазовой импровизации. Общая характеристика джазовой импровизации. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление об импровизации и обозначить критерии джазовой импровизации.

План содержания темы:

Импровизация от латинского *improvises* – неожиданный, внезапный – сочинение музыки в момент исполнения; произведение, созданное таким образом. Тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время ее исполнения.

При изучении джазовой импровизации обучающийся должен – изучать историю джазовых стилей, изучать параллельно другие направления (битбокс), играть на гитаре или фортепиано аккомпанемент.

Импровизацию можно разделить на сольную, ансамблевую и вокальную (по О. Хромушину). По способу – на свободную и ограниченную. По содержанию (по О. Степурко) – на стилевую и как подражание инструменту.

В джазе важно понимать главную функцию импровизации в том, чтобы сделать мощную кульминацию и зарядить свое соло огромной энергией.

Практическое занятие – Прослушивание аудиозаписей.

Самостоятельная работа –Опрос по теме, изучение терминологии, знакомство с методической литературой.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое импровизация?
- 2.Какие критерии включает в себя импровизация в джазе?

Список литературы по данной теме:

1. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
2. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
3. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.

Тема 2. Возникновение джаза. (2 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться с историей возникновения джаза и предпосылками к его появлению.

План содержания темы:

Джаз – род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора. В XX веке направление постоянно

преображалось, пройдя несколько характерных этапов развития. В течение 1930 - 40-х годов термин дестабилизировался свинговым бумом и би-боп движением. Современное значение появилось в 1950-х годах, когда джаз объединили в музыкальный жанр, с описанием, соединившим разные стили всех временных периодов. Большинству разновидностей жанра свойственен свинг, вокальная экспрессия, импровизация, опора на рифы, использование ладов с блюзовыми нотами.

Развитие джаза условно можно разделить по трем направлениям – «традиционность», «новое» и «авангард». К классическому джазу относится – новоорлеанский стиль, новоорлеанский-чикагский, диксиленд, фортепианный джаз. С 1935 года – направление куул (важность личности аранжировщика). С 40-х годов – направление би-боп. Конец 50-х – время «прогрессивного джаза» (составы Стэна Кентона). С 60-х годов проникновение в джаз фольклора (пение на родных языках помимо английского). 1963 год – стиль босса нова (латиноамериканские мелодии и бразильские ритмы). Конец 60-х – слияние джаза и рока. Конец 90-х – латинское веяние, джаз с использованием «хаус-музыки». Конец XX века – опора на музыку Азии и Востока.

Практическое занятие – Прослушивание аудиозаписей

Самостоятельная работа – Опрос по теме, терминология, просмотр видеofilmа по истории возникновения джаза

Вопросы для закрепления материала:

1. Каковы корни джаза?
2. Что такое «Новая ритмическая музыка»?
3. Какие идеи пропагандировал джаз?

Список литературы по данной теме:

1. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
2. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
3. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.

Тема 3. Блюз и его роль в джазовой музыке. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать четкое представление о блюзе и его основной роли в джазовом исполнительстве.

План содержания темы:

Блюз – сольно-песенный жанр афро-американского фольклора и джаза. Сложился в начале XX века. Блюзовая традиция представлена практически во всех основных джазовых стилях. Блюз отражает глубоко личные переживания, насыщенные драматизмом и внутренней конфликтностью. Для блюза характерны метафоричность образов, импровизационность музыки и текста, применение полиритмии и синкопирования, вопросно-ответный принцип формообразования, специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента.

Блюз состоит из 12 тактов, то есть 3 раза по 4 такта. 12 тактовая сетка в блюзе TTT7SSTTDSTT. Квадратом могут быть эти 12 тактов, а также 24 такта – проведение темы полностью. Построение импровизации в стиле блюз возможно через опоры на риффы – на повторяющиеся мелодические модели, что позволяет объединить мелодико-тематические такты внутри данной музыкальной формы.

Практическое занятие – Прослушивание аудиозаписей, просмотр видео

Самостоятельная работа – Изучение терминологии, слушание музыки.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое блюз?
2. Перечислите характерные особенности блюза?
3. Какие темы используются в блюзовой музыке?

Список литературы по данной теме:

1. Ераносов А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно): учеб. Пособие / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. – Москва: Радуга, 1984.
3. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
4. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
5. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.

Тема 4. Аккорды блюзового квадрата. (2 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться с гармонией блюза и колористическим эффектом данного вида джазового направления.

План содержания темы:

Аккорды блюза строятся на 1,4 и 5 ступенях тональности. 1 – тоника (Т), 4 – субдоминанта (S), 5 – доминанта (D). В качестве тонического аккорда используется доминантсептаккорд. Блюзовые соло строятся вокруг двух ладов – минорной и мажорной пентатоник. В тональности C-dur минорная пентатоника (до, ми-бемоль, фа, соль, си-бемоль), мажорная пентатоника (до, ре, ми, соль, ля). В качестве проходящих тонов используются пониженная пятая и натуральная седьмая ступени. Блюзовый лад полностью – до, ре, ми-бемоль, ми-бекар, фа, соль-бемоль, соль-бекар, ля, си-бемоль, си-бекар, до. Архаичный блюз чаще всего исполняется обычными трезвучиями.

Форма блюза – 12-ти тактовый повторяющийся квадрат (является с трехстрочной и имеет форму AAB). Построение фраз по принципу «вопрос-ответ» (вокалист – 2 такта, ответ – соло инструмент).

Ритмика – свинговая (блюзовый ритм шаффл является одной из разновидностей свинговой (триольной) пульсации).

Отличия от классической музыки:

- 1) В блюзе сильные доли – вторая и четвертая, в классике – первая и третья.
- 2) Постоянное движение гармонии в блюзе D-S-T.
- 3) В блюзе применяется параллельное движение аккордов, в классической музыке это запрещено.
- 4) Применение в блюзе мажоро-минорной гармонии (создается характерное звучание).

Практическое занятие – Пение основных тонов аккорда и гаммы, которая им обыгрывается

Самостоятельная работа–Играть и петь блюзовую гамму в данных тональностях.

Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите характерные черты для классического блюза.
2. Какие отличия от классической гармонии существуют в блюзе?

Список литературы по данной теме:

1. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
2. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
3. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
4. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
5. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.

Тема 5. Анализ джазовых композиций и импровизационных соло. (2 часа)

Цель изучения данной темы – составить критерии для анализа джазовых композиций и импровизационных соло.

План содержания темы:

Алгоритм работы над джазовым стандартом:

- 1) Выбор джазового стиля, который зависит от индивидуальных предпочтений и уровня возможностей вокалиста;
- 2) Выбор джазового стандарта;
- 3) Поиск нотного текста стандарта (сборники – джаз буки) В сборниках можно найти ноты и аккорды к джазовому стандарту. Важно знать мелодию в оригинале, чтобы вокалист мог слышать разницу между темой и вариацией.
- 4) Выучить мелодию и текст;
- 5) Поработать с гармонической цифровкой темы;
- 6) Прослушать варианты исполнения данного произведения;
- 7) Проанализировать прослушанные варианты на предмет общего и вариативного;
- 8) Прочитать текст песни и выстроить драматургию. Обозначить скэт.

Данная работа существенно помогает приблизиться к импровизации.

Практическое занятие – Изучение и анализ импровизационных соло, с целью изучения наиболее самобытных интерпретаций и освоения импровизационного мастерства.

Самостоятельная работа – Играть гамму и импровизацию с использованием блюзовых тонов на аккорды блюзового квадрата.

Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите основные критерии анализа джазовых композиций?
2. Каковы отличия американского джаза от латиноамериканской джазовой музыки?

Список литературы по данной теме:

1. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
2. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
3. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
4. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
5. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.

6. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.

Тема 6. Виды импровизации. (2 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться с некоторыми видами джазовой импровизации.

План содержания темы:

При работе над видами импровизации необходимо учитывать следующие компоненты:

1) Ритм – гранд и офф-биты. Задействование тела в создании ритма (подчеркивание слабых долей щелчками, хлопками). Работа над триольными восьмыми. Группировка ритмических структур.

2) Гармония – учить импровизацию необходимо с освоения лада как самостоятельного звена, а также через мелодии, дающие ощущение лада. Ладовое чувство сформировать как эмоциональное состояние. Вокалист должен научиться играть аккорды, петь на них импровизацию или мелодию.

3) Мелодия – импровизация может развиваться двумя путями. Первый – основан на опоре на слух. Второй – работа с аккордами и опевание их, следуя традиции би-бопа.

4) Фразировка – это логическая последовательность звуков. В джазе может фраза стартовать во время, с опережением или с запаздыванием. Сложность джазовой артикуляции в ее невозможности изучать ее по нотам. В начале обучения вокалист исполняет простые упражнения на диатонику. Далее – копирование нюансов с голоса (школа Джонни Митчелл). Драйв микросмещения по ритму и интонации не поддаются нотной записи.

5) Скэт импровизация – речевая составляющая композиций. Может быть сольным или в ансамбле. Скэт разделен на следующие функции – подбадривание музыкантов, усиление драматичности, усиление комичности ситуации, вступление (например, в блюзе), подражание другим вокалистам, как подголосок к инструменту, как самостоятельное произведение.

Джазовый вокал основан на трех стилевых особенностях:

1) Парадоксальный саунд – индивидуальная окраска звука;

2) Заниженное интонирование, пришедшее в джаз из блюза;

3) Фразировка «офф-бит», то есть выделение слабой доли как противопоставление «граунд-биту».

Практическое занятие – Прослушивание аудиозаписей.

Самостоятельная работа – На основе пройденного материала сформировать представление о видах импровизации; изучение терминологии.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое импровизация?
2. Какие формы работы над видами импровизации существуют?
3. Перечислите характерные черты вокальной джазовой импровизации.

Список литературы по данной теме:

1. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
2. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
3. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
4. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
5. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.

Тема 7. Обновление темы. (2 часа)

Цель изучения данной темы – Ознакомление с понятием «тема» и способами ее обновления в импровизации.

План содержания темы:

Тема – более или менее развернутое построение, выражающее некую самостоятельную мысль, которая может быть воспринята как завершенное музыкальное выражение, выделяющееся, по своей сути, в ряду иных тем, или какого-либо еще музыкального материала.

Характерной чертой джазовой импровизации (обновления темы) является построение по принципу «вопрос – ответ». В импровизации музыкальные фразы имитируют ритм разговора, а также используется прием цитирования фраз основной темы песни (их ритмический рисунок). В мажорном и минорном ладу импровизация поется на интервалы, терции, аккорды и выученные ходы с использованием слогов скэт.

Практическое занятие –

1. Исполнение темы Дж. Гершвина «Summertime» под фонограмму
2. Исполнение записанной импровизации под фонограмму
3. Исполнение импровизационной фразы под фонограмму

Самостоятельная работа – Выполнение комплекса упражнений на данную тему.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое «тема»?
2. Как составляется импровизация на тему?

Список литературы по данной теме:

1. Чугунов Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
2. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
3. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
4. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
5. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
6. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994

Тема 8. Риффы. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о риффах в джазовой музыке.

План содержания темы:

Рифф – короткое мелодическое остинато, выполняющее функцию узнаваемого рефрена музыкальной пьесы. Характерно для афроамериканской культовой музыки, джаза. Риффы могут использоваться как переключки в инструментальных группах, в виде рефрена, периодически прерывающего импровизацию или как облигатная фраза в аккомпанементе с характерной перегармонизацией. «Джазовость» риффа в неизбежном конфликте его ритма с прочими, параллельно развивающимися ритмическими линиями.

2 базовые разновидности риффа:

- 1) как элемент импровизации (паттерн). Паттерн – устойчивое структурное образование, которое при повторениях – не утрачивая своей устойчивости – допускает многообразное его видоизменение и варьирование за счет смещения во времени, переакцентировки, транспозиции, секвенцирования.
- 2) как форма сопровождения импровизационного соло (бэкграунд).

Практическое занятие – Исполнение рифф на квадрат Дж.Гершвина «Summertime» под фонограмму

Самостоятельная работа –Играть цифровки джазовых стандартов.

Вопросы для закрепления материала:

1.Что такое рифф?

2.Как рифф влияет на динамику в джазовой импровизации?

Список литературы по данной теме:

1.Чугунов,Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб.пособие для ВУЗов / Ю. Н.Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.

2.Корякина,А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.

3.Рогачев,А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб.пособие / А. Г.Рогачев. – Москва: Владос, 2003.

4. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб.пособие / В. В.Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.

5. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

6. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994

Тема 9. Джазовые композиции и импровизационные соло. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о джазовых стандартах и импровизационных соло на данные темы.

План содержания темы:

Джазовый стандарт или эвергрин (англ. Evergreen) – музыкальное сочинение как часть общеизвестного джазового репертуара. Джазовый стандарт – чаще всего песня, реже инструментальная пьеса – используется джазменом как основа для индивидуальной, импровизационной обработки.

Специфика исполнения состоит в том, что музыкант не связан строго написанными нотами. Эта свобода позволяет общаться между собой музыкантам. Для музицирования необходима музыкальная тема, которую все исполнители знают.

Джазовый стандарт представляет собой мелодическую канву с добавленной к ней гармонизацией (чаще всего мелодия выражена в сглаженном, адаптированном ритме, а гармония – цепь буквенно-цифровых обозначений аккордов). В нотах также содержится обозначение темпа,

жанра, характера произведения. Для интерпретации темы вокалист изучает нотный текст и создает свой индивидуальный вариант звучания темы:

- 1) Мелодия – видоизменяется ритмически (например, свингование), меняется звуковысотность;
- 2) Гармонизация – меняется в меньшей степени. Свобода интерпретации мелодии ограничена рамками гармонии и лада;
- 3) Поэтический текст – сфера, в которой опытные вокалисты могут проявить свою изобретательность и корректировать его новым материалом;
- 4) Джазовый жанр – важнейший выбор для интерпретации. Опирается на знания, опыт и характерные структуры;
- 5) Темп – зависит от представлений вокалиста о конечном характере звучания произведения;
- 6) Тональность – стандарт исполняется практически всегда в его оригинальной тональности;
- 7) Композиционная форма – складывается из таких элементов как проведение темы, импровизационные хорусы, всулительные, связующие и заключительные построения. Проведение темы делится на: экспозиционное и репризное. Количество импровизационных хорусов зависит от состава исполнителей.

Практическое занятие – Изучение и анализ известных интерпретаций джазовых стандартов.

Самостоятельная работа–Слушание музыки, изучение терминологии.

Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите лучшие образцы джазовых стандартов?
2. Как происходит импровизация темы в данных стандартах?

Список литературы по данной теме:

1. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
2. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
3. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
4. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
5. Степурко, О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
6. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.

7. Aebersold, J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.

8. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

Тема 10. Особенности импровизации в стиле би-боп. История возникновения стиля. (2 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться со средствами вокальной выразительности и спецификой работы над импровизацией в стиле би-боп.

План содержания темы:

Би-боп – джазовый стиль, сложившийся в начале – середине 40-х годов XX века и характеризующийся быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии. Основателями би-бопа стали саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч.

Отличием нового стиля стала усложненная и построенная на иных принципах гармония, сверхбыстрый темп исполнения импровизаций. Импровизационная фраза в би-бопе может начинаться с синкопированной доли или со второй доли. Манера поведения на сцене эпатажная. Солисты в импровизациях используют диссонантные к тональности ноты, аккорды повышенной сложности.

Практическое занятие – Исполнение упражнений по методике Дж. Митчел на тему Дж. Гершвина «S' Wonderful»

Самостоятельная работа – Слушание музыки, изучение теоретического материала по данной теме.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое стиль би-боп?
2. Как усложнилась импровизация в стиле би-боп?

Список литературы по данной теме:

1. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
2. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
3. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
4. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

5. Степурко, О. М. Скэт-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
6. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
7. Aebersold, J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
8. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

Тема 11. Особенности импровизационных упражнений в стиле би-боп. (2 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться с основами скэт-вокала и особенностями его применения.

План содержания темы:

Методика скэт-вокала в стиле би-боп для обучения импровизации.

Скэт – слоговая мелодико-ритмическая импровизация джазового вокалиста. Открытие – создание этого вида вокального джазового искусства связано с именем Луи Армстронга. Слоговая импровизация – стандартный прием у вокалистов. Скэтовые образцы демонстрировали Элла Фитцджеральд, Кармен Мак Рэй, Аннита О, Дэй, Бобби Мак Феррин.

Свинг – в переводе означает «качание». Это выразительное средство в джазе. Характерный тип пульсации, основанный на постоянных отклонениях ритма от опорных долей. Благодаря этому создается впечатление большой внутренней энергии, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия.

Характерные черты свинга:

- 1) Насыщенная фактура аккомпанемента
- 2) Большое значение аранжировки (импровизация у солистки)
- 3) Акцентуация предсказуема, тематические структуры квадратны
- 4) Танцевальность, подчеркнутый бит.

Характерные черты би-бопа:

- 1) Быстрый темп
- 2) Прозрачная фактура
- 3) Поочередные импровизации у солистов под аккомпанемент ритм-группы
- 4) Нивелирование свинговой триольности
- 5) Отсутствие вступления перед темой
- 6) Виртуозные импровизации, особенно скэт.

Свинг и би-боп могут быть синтезированы или разделены в одном произведении.

Практическое занятие – Сравнительный анализ импровизационных фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, интонация, ритм, саунд

Самостоятельная работа – Закрепление разученных на уроке упражнений по данной теме.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие существуют особенности исполнения в стиле би-боп и свинг?
2. Что такое скэт-вокал и какие трудности в работе над ним существуют?

Список литературы по данной теме:

1. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
2. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
3. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
4. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
5. Степурко, О. М. Скэт-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
6. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
7. Aebersold, J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
8. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

Тема 12. Развитие ритмического мышления у вокалистов. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о качественной составляющей выразительного исполнения художественного произведения – опоре на ритм.

Научиться самостоятельно разбирать нотную литературу согласно логического развития музыкального и поэтического текста произведения.

План содержания темы:

1. Понятие о ритмической фразировке. Способ сочетания ритмических группировок во времени тесно связан с формообразованием. В вокальных

произведениях ритмические группировки связаны с членением поэтического текста и его развитием. Структура поэтического текста, стихосложение влияет на форму вокального произведения и тесно связана с понятием ритмической фразировки.

2. Ритм и организация дыхания. Членение на фразы связано с дыханием. Дыхание берется исполнителем в окончании фразы и завершения логики ее развития. На окончание фразы могут указывать знаки пунктуации, голосоведение, динамическое развитие, ритмическое строение фразы, связанное с укрупнением длительностей.

Одна из главных задач анализа формы состоит в том, чтобы научить исполнителя строить фразу на основе ее структуры. Элементы структуры – мотив, фраза, предложения и они достаточно ясно ощущаются на слух, легко обнаруживаются в нотах зрительно. Фразировка тесно связана с поэтическим текстом. Важно следить за соответствием музыкальной и поэтической фразы.

Практическое занятие:

1. Упражнения по цепочке барабанных рисунков (грувов), различной степени трудности, под фонограмму.

2. Пропевание голосом ритмических упражнений, подражая ударным инструментам

Самостоятельная работа–Анализ нотной литературы, игра цифровок джазовых стандартов.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое ритмическая фразировка?

2. Как работать над джазовой фразировкой офф-бит?

Список литературы по данной теме:

1. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.

2. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.

3. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.

4. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.

5. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.

6. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.

7. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.

- 8.Рогачев,А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб.пособие / А. Г.Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
9. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб.пособие / В. В.Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
10. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

Тема 13. Джазовые композиции и импровизационные соло. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление об импровизации в стиле би-бопи формирования темпового и ритмического чувства.

План содержания темы:

Джазовая ритмика – ритмика, подразумевающая не столько специфическое ритм-оформление звуковысотности, сколько ритм-исполнительскую манеру. Ощущение метроритмической пульсации должно быть острым и точным. Важнейший элемент ритмики – свинг – как своеобразная манера исполнения джазовой музыки, ритмическая импульсивность, создающая особую напряженность звучания, ощущение темпового движения. Приемы работы:

- 1)Работы на упражнениях и с фонограммой от триолей к шестнадцатым на одной ноте, а затем на мелодиях.
- 2)Акцентирование – перемещение акцентов с сильной доли на слабые. Отрабатывается с простых ритмов – восьмых и четвертях.
- 3)Синкопирование – в джазе синкопа читается с ускорением, уменьшением длительности или замедлением, увеличением длительности ноты за счет другой.

Стиль би-боп – сверхбыстрый темп исполнения импровизаций. Импровизационная фраза может начинаться с синкопированной доли, со 2 доли. Солисты используют диссонантные к тональности ноты, аккорды повышенной сложности.

Практическое занятие–Изучение и анализ импровизаций стиля би-бопДизиГиллесли, Чарли Паркера

Самостоятельная работа – Разбор произведений с точки зрения различных ритмических группировок.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое свинг?
- 2.Перечислите характерные черты импровизации би-боп.

Список литературы по данной теме:

- 1.Чугунов,Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб.пособие для ВУЗов / Ю. Н.Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
- 2.Корякина,А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
- 3.Рогачев,А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб.пособие / А. Г.Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
4. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб.пособие / В. В.Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
5. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

Тема 14. Особенности импровизации в стиле латино. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о ритмической фразировке в стиле латино и особенностях импровизации.

План содержания темы:

Расцвет стиля латино приходится на 60-е годы XX века, когда появился стиль босанова. Это было время новой эпохи увлечения латиноамериканской музыкой. В ее основе лежит бразильская самба и, в отличие от блюзовой и джазовой музыки, латино-вокалисты используют завышенную интонацию. При пении необходимо учитывать микрозавышение, отсутствие триольной пульсации и мягкую, неагрессивную артикуляцию.

Принцип обучения Джонни Митчелл импровизации заключается в том, что если инструменталист может сыграть соло по нотам, то вокалист должен учиться «с голоса»,повторяя за педагогом.

Практическое занятие:

Пение упражнений, учитывая микрозавышение, отсутствие триольной пульсации и мягкую, неагрессивную артикуляцию

Интерпретация стиля латино

Отличительные черты латино-джаза у вокалистов.

Самостоятельная работа–Работа над ритмической фразировкой в разучиваемых произведениях в стиле латино.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое стиль латино в джазе?
- 2.Какие особенности импровизации в стиле латино существуют?

Список литературы по данной теме:

1. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. – Москва: Радуга, 1984.
2. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
3. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
4. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
5. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
6. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
7. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
8. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
9. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
10. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
11. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

Тема 15. Соул-вокал и блюзовая орнаментика. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о стилевых особенностях соул-вокала.

План содержания темы:

Соул – от английского «душа» - жанр популярной музыки афро – американского происхождения, возникший в южных штатах США в 1950-е годы на основе ритм – энд – блюза. Для соула характерна эмоциональность, экзальтированность, душевность в исполнении от традиций духовных песнопений госпел и спиричуэлс. Ранние образцы соула “I ve Got a Women”(1954 Рея Чарльза), “Please, Please, Please”(1957 Джеймса Брауна) “Georgia on My Mind”(1960 Рея Чарльза). В 1960-х годах соул – наиболее популярный жанр негритянской музыки. Яркие представители – С. Кук, А. Франклин, О. Реддинг, Д. Браун.

Более классическое направление в ритм – энд – блюзе представляли вокалисты Э. Грин, Л. Роулз, Р. Флэк, Н. Коул.

Для соула характерно:

- 1) Неопределенное взятие нот (едва уловимый форшлаг к ноте на полтона сверху или снизу);
- 2) «Игра» регистрами – переходы с грудного голоса на фальцет и обратно в отдельных фразах или в характерных тремоло;
- 3) Пассажи *running* – фразы, которыми обычно заполняются длинные ноты или паузы, которые служат для большей выразительности (восклицания типа *yeah, yes, oh, ah, uh* или распевания гласных, слогов);
- 4) Тембровые приемы соула (*rattle*, «компрессированный голос» (на средневысоких нотах), полуголос (субтон).

Практическое занятие–Упражнения на артикуляцию, ритм, саунд, гармонию

Самостоятельная работа – Разучивание произведений в данных направлениях вокального джазового исполнительства.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое соул-вокал?
2. Перечислите характерные черты соул-вокала.

Список литературы по данной теме:

1. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
2. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
3. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
4. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
5. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
6. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
7. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

Тема 16. Блюзовая орнаментика в стиле соул и R&B. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление об особенностях развития темы в стиле соул и R&B.

План содержания темы:

4 типа вокального звучания:

- 1) Ньютрэйл – неметаллический, используется в эстрадной и джазовой музыке;
- 2) Курбинг – наполовину металлический, используется во всех стилях ритмичной музыки, больше в соул и R&B;
- 3) Оведрайв – металлический, используется в рок-музыке и кульминации песен ритмичных стилей;
- 4) Белтинг – металлический, используется в кульминациях хеви-метал, рок, госпел, соул музыке.

Соул-блюз исполняется не агрессивно, сентиментально, в состоянии комфорта. Вокал отличается украшениями (мелизмами или runs (пробежки), специфическими вокальными пассажами (подтяги). Эти пассажи выполняют роль импровизации. От госпела в соуле слышны диалоги солиста и вокальной группы. Распевы пассажей строятся на специальных ладах (блюзовый и пентатоника).

Стиль R&B более активен и ритмичен. Вибрато используется как прием на длинных нотах, начинаясь не с вибратной ноты и постепенно переходя в вибрато. Характерна сложная ритмика: синкопы, сочетание триолей и других группировок мелких длительностей. Исключен swing (легкое отставание вокалиста).

Обучение в стиле R&B основано на пении мажорной пентатоники (исполнение на гласный и слоги), минорной пентатоники, блюзового лада (на слоги без распева и с распевом), ритмические упражнения (хлопки на определенные доли и пение с опережением или оттягиванием по сравнению с ритмом).

Практическое занятие – Исполнение упражнений с разными приемами орнаментики

Самостоятельная работа – Слушание музыки, разучивание произведений на данную тему.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое стиль R&B?
2. Какие приемы орнаментики применяются в стиле соул?
3. Какие приемы орнаментики характерны для R&B?

Список литературы по данной теме:

1. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
2. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.

3. Степурко, О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
4. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
5. Aebersold, J. Bluesinallkeys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
6. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

Тема 17. Анализ джазовых композиций и импровизационных соло. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление об анализе различных видов джазовой музыки – соул, блюз-соул и R&B, латино-джаз.

План содержания темы:

Изучение и анализ импровизационных соло, с целью изучения наиболее сомобытных интерпретаций и освоения импровизационного мастерства.

Анализ характерных особенностей орнаментики стиля соул, блюз-соул и R&B, латино-джаз.

Профессиональный вокалист должен разбираться в стилях. В данное понятие входит история возникновения, ритм, состав исполнителей, вокальность.

3 вокальности джаза – афроамериканская, латиноамериканская и белая. В них происходит опора на 2 типа импровизации (вариации и скэт), частое использование богатого вибрато, мягкого звука, не используется frybelting. Характерна особая ритмическая манера пения – свинг (за исключением латино джаза, где при пении босса нова и самба swing не используется).

Популярный стиль вокализации – соул, поп, фанк, рок, фолк, R&B и т.д. В них происходит опора на импровизацию за счет runs, мощный звук, сложную ритмику. Свинг отсутствует.

Практическое занятие:

1. Прослушивание композиций с целью выявления и анализа особенностей орнаментики стиля соул, блюз-соул и R&B.
2. Сравнительный анализ музыкальных средств в импровизации Эллы Фицджеральд и Сары Вон: Артикуляция, Интонация, Ритм, Саунд, Гармония.
3. Изучение и анализ импровизационных соло исполнителей латино-джаза.

Самостоятельная работа –Исполнение джазовых импровизаций под фонограмму; слушание вокальных джазовых композиций.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Какие особенности орнаментики существуют в стиле соул, блюз-соул?
- 2.Какие особенности орнаментики стиля R&B и латино-джаз?
- 3.Перечислите исполнителей джазовой культуры в данных стилях и их стилевые особенности вокальной интерпретации.

Список литературы по данной теме:

- 1.Чугунов Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб.пособие для ВУЗов / Ю. Н.Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
- 2.Корякина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
- 3.Рогачев А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб.пособие / А. Г.Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
4. Романенко В. В. Учись импровизировать: учеб.пособие / В. В.Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
5. Щеткин Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
6. Степурко О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
7. Степурко О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
8. Aebersold J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
9. Stoloff B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

Словарь терминов

Агогика – кратковременное изменение темпа в произведении, связанное с текстом, характером, образом;

Аранжировка – музыкальное изложение, рассчитанное на определенный состав исполнителей и зафиксированное в нотной записи. В джазе аранжировка является способом закрепления общего замысла ансамблевой или оркестровой интерпретации и главным носителем стилевых качеств, вследствие чего она приобретает не менее важное значение, чем композиция в академической музыке;

Артикуляция – движения мышц лица, образующие слово;

Би-боп– джазовый стиль, сложившийся в начале – середине 40-х годов XX века и характеризуемый быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии.

Блюз – сольно-песенный жанр афро-американского фольклора и джаза. Сложился в начале XX века. Блюз отражает глубоко личные переживания, насыщенные драматизмом и внутренней конфликтностью.

Граунд-бит – устойчивая регулярная пульсация в джазе, совпадающая с метрической структурой такта. Как правило, поручается ритм-группе; является организующим началом в ансамблевом исполнении;

Даун-бит – тип джазовой фразировки, при которой внутри свободно артикулируемых ритмических групп сохраняются опорные акценты на основных долях такта. Данный метод позволяет осуществлять одновременное сочетание граунд-бита (в скрытом виде) и офф-бита в партии одного инструмента;

Дёрти-тон – специфический тип интонации в афроамериканской музыке и джазе, отличающийся крайней звуковысотной неустойчивостью, широкой и частой вибрацией, предельной динамичностью и напряженностью. Является неотъемлемым компонентом шаут-пения. Особенно часто применяется в хот-джазе – нередко в сочетании с другими ему выразительными средствами (офф-питч, «блюзовые тоны», граул-эффекты, скэт);

Джаз – род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора;

Диапазон (звуковой объем) – расстояние от крайних нижних до крайних верхних нот;

Дикция – четкое, ясное произношение, чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом;

Импровизация – от латинского *improvises* – неожиданный, внезапный – сочинение музыки в момент исполнения; произведение, созданное таким образом. Тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время ее исполнения;

Обертоны – гармонические созвучия, частичные тоны, призвуки, входящие в состав основного тона, возникающие от колебания частей звучащего тела (голоса) – например, струны;

Офф-бит – джазовый бит, отклоняющийся от строгой метрической пульсации. Одно из важнейших средств создания метроритмических конфликтов в джазе;

Офф-питч – отклонение от абсолютной высоты тона. Термин, обозначающий характерный для афроамериканской музыки и джаза тип лабильной (подвижной, неустойчивой) интонации, не укладывающейся в европейскую равномерно-темперированную звуковысотную шкалу. К специфическим формам интонации типа офф-питч относятся «блюзовые тоны» и дёрти-тоны;

Регистр – ряд последовательных звуков, образованных одним и тем же музыкальным инструментом или механизмом звукообразования;

Резонаторы – полость, заключенная в упругие стенки, имеющая выходное отверстие и отзывающаяся на определенные звуковые тоны;

Саунд – от английского «звучание» - одна из важнейших стилевых категорий джаза, характеризующая индивидуальное качество звучания голоса или инструмента. Определяется способом звукоизвлечения, типом атаки звука, манерой интонирования и трактовкой тембра. Является индивидуализированной формой проявления звукового идеала в джазе. Понятие саунда применимо также к звуковому стилю ансамблевого или оркестрового исполнения.

Свинг - в переводе с английского означает «качание». Свинг – выразительное средство в джазе. Характерный тип пульсации, основанный на постоянных отклонениях ритма от опорных долей. При этом создается впечатление большой внутренней энергии, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия.

Скэт – слоговая мелодико-ритмическая импровизация джазового вокалиста. Слоговая импровизация – стандартный прием у вокалистов.

Соул – от английского «душа» – жанр популярной музыки афро – американского происхождения, возникший в южных штатах США в 1950-е годы на основе ритм-энд-блюза. Характерна эмоциональность, экзальтированность в исполнении от традиций духовных песнопений госпел и спиричуэлс.

Тема – более или менее развернутое построение, выражающее некую самостоятельную мысль, которая может быть воспринята как завершённое музыкальное выражение, выделяющееся, по своей сути, в ряду иных тем, или какого-либо музыкального материала.

Тесситура – преобладающий высотный уровень исполнительской партии (вокальной или инструментальной). Различают высокую, среднюю и низкую тесситуру, соответствующую возможностям высоких, средних или низких певческих голосов и разновидностей музыкальных инструментов;

Формы контроля по междисциплинарному курсу «Джазовая импровизация»

Вид итогового контроля – дифференцированный зачет в 8 семестре.

Требования на дифференцированный зачет

8 семестр –исполнение 4 произведений.

1.Произведения должны содержать вокальные трудности:

- мелодические (ходы на широкие интервалы (кварта, квинта, секста, септима, октава),разнонаправленное движение мелодии, хроматическое и альтерированное изложение, модуляции в разные тональности;
- ритмические (ровный и пунктирный ритм с частой сменой группировок, сочетание мелкого и крупного ритма, полиритмия, внутритактовые и межтактовые синкопы, снимаемая фермата, исполнение крупных длительностей в неудобных тесситурных условиях);
- динамические (динамика подвижная и внезапная, различные динамические градации от ppдо ff);
- темповые (смена темпа внутри куплетов, частей, агогические изменения, быстрые и медленные темпы);
- форма (куплетная, куплетно-вариационная, сложная, сквозная);
- поэтические (2 - 3 произведения могут быть исполнены на иностранных языках).

2.Исполнитель должен показать владение основными критериями певческой культуры:

- певческая установка;
- певческое дыхание (дыхание не шумное, дыхание грудного и брюшного типа, вдох в соответствии с темпом произведения, ровность певческого дыхания);
- звукообразование (мягкая атака звука в штрихе legato, staccato, nonlegato, твердая атака в штрихе marcato);
- дикция, артикуляция (внятное произношение поэтического текста в характере исполняемого произведения, подвижность артикуляционных органов (работа губ, раскрытие нижней челюсти, активность языка), орфоэпия поэтического текста, выявление логики развития текста;
- владение регистрами голоса, регистровая сглаженность певческого голоса;
- владение тембром голоса в соответствии с характером произведения;
- расширение певческого диапазона до двух, двух с половиной октав;

3. Эмоционально-смысловая выразительность (соответствие пластики и мимики характеру и содержанию исполняемых произведений);

- костюм (детали костюма должны соответствовать программе в целом, не должен стеснять дыхательную систему исполнителя);

- полноценное сценическое движение, танцевальная пластика произведений

Примерный репертуар:

1. J. Lyrics. The shadow of your smile.

2. J. Kosma. Autumn Leaves.

3. A. Hamilton. Cry Me a River.

4. B. Howard. Fly Me to the Moon.

5. Boy From Ipanema. (из репертуара D. Krall).

Критерии оценивания

Оценка «10» (отлично+)—произведения представлены как законченные музыкальные композиции. Исполнение вокальной партии точное, без интонационных погрешностей. Полное соответствие музыкального и поэтического текста друг другу. Владение техническими и исполнительскими приемами жанровой и стилевой направленности произведений.

Оценка «9» (отлично) - исполнение программы на хорошем техническом и музыкальном уровне. Хорошее владение мимикой и пластикой при исполнении произведений. Ровное певческое дыхание. Владение техническими средствами (микрофон, колонки). Работа в сценическом пространстве и соотнесение его с формообразованием произведений.

Оценка «8» (отлично-)—исполнение программы на хорошем эмоциональном, техническом и музыкальном уровне. Допущены незначительные погрешности в исполнении. Хорошее пластическое и сценическое воплощение исполняемых произведений.

Оценка «7» (хорошо+)—исполнение программы цельное, допущены небольшие погрешности в исполнении песен (ритмические, темповые, произнесение текста и т.п.). Интонация чистая, артикуляция и дикция отработаны. Дыхание в целом ровное. Пластика сдержанная.

Оценка «6» (хорошо)—интонационно программа исполнена стабильно с небольшими погрешностями. Слышны регистровые переходы, регистровая сглаженность недостаточно развита. Голос в целом звучит объемно, тембрально окрашен. Исполнитель в мимике и пластике старается отражать содержание песен.

Оценка «5» (хорошо-)—интонационные погрешности встречаются в каждом произведении эпизодически. Тембровое окрашивание не достаточное. Слышны регистровые переходы, дыхание не всегда опертое. Исполнитель пластичен и эмоционален.

Оценка «4» (удовлетворительно+)—исполнение динамически и тембрально однообразное. Есть погрешности технического и интонационного плана. Пластика скованная.

Оценка «3» (удовлетворительно)—в исполнении программы слышны интонационные ошибки, неточное произношение поэтического текста.

Динамическое однообразие. Корпус певца статичен, пластическое выражение скованное.

Оценка «2» (удовлетворительно)—в исполнении явные интонационные погрешности, ритмически исполнено не точно программа. Эмоциональное содержание практически не раскрыто. Корпус исполнителя зажат. Звук форсируется. Дыхание вялое. Поэтический текст забыт в некоторых местах.

Оценка «1» (неудовлетворительно) - Критерии не соответствуют оценкам 2-10. Исполнение программы не состоялось в техническом и музыкальном отношении.

Список дополнительной и рекомендуемой литературы

1. Бриль И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано: учеб. пособие / И. М. Бриль. – Москва: Советский композитор, 1985.
2. Ераносов А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно): учеб. Пособие / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
3. Коллиер Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. – Москва: Радуга, 1984.
4. Конен В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
5. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
6. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
7. Мыльникова Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
8. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
9. Чугунов Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
10. Корякина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
11. Рогачев А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
12. Романенко В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
13. Щеткин Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
14. Степурко О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
15. Степурко О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
16. Aebersold J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
17. Stoloff B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.