Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальный инструмент (гитара)»

Направление подготовки:

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

 (уровень бакалавриата)

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

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 «Специальный инструмент (гитара)» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. Студент должен научиться 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.

За время обучения должны быть воспитаны основные музыкальные способности (мелодический, ладогармонический, тембровый слух, музыкальная память, творческое воображение, полифоническое мышление), активизированы слухо-мыслительные процессы, развиты артистизм, эмоциональная сфера, исполнительская воля и внимание. Студент должен овладеть большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей, постоянно совершенствовать культуру звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, мастерство артикуляции, все виды исполнительской техники.

Изучая лучшие образцы классической, эстрадной, джазовой музыки студент совершенствует эстетический вкус, формирует художественное мышление. Педагог в процессе обучения должен помочь студенту овладеть высоким профессиональным уровнем игры на саксофоне в различных музыкальных стилях и направлениях, т.е. исполнительским мастерством. Содержание программы также направлено на подготовку и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара. Освоив данную программу в полном объёме, студент имеет реальную возможность стать специалистом широкого профиля.

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,
* овладение навыками игры на родственных инструментах.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-1: способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

ПК-2: способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности;

ПК-4: готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;

ПК-5: способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-6: готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;

ПК-7: готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;

ПК-8: способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу;

ПК-9: готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазового исполнительства;

ПК-10: готовностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства;

ПК-11: способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности;

ПК-12: способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры;

ПК-13: готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;

ПК-15: способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов;

ПК-22: способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением;

ПК-29: готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных организациях, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, современных форм музыкального искусства эстрады;

ПК-30: способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации;

ПК-31: способностью выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства эстрады и музыкального образования.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

* основной сольный репертуар, основные жанры и стили в области эстрадной и джазовой музыки.

уметь:

* самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
* работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой;
* изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров.

владеть:

* различными художественными, техническими приемами и средствами исполнительской выразительности;
* методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре;
* исполнительской техникой для освоения репертуара различных стилей и жанров;
* музыкальной формой; навыками импровизации;
* навыками чтения с листа.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 1152 часа, аудиторная работа – 288 часов, самостоятельная работа – 864 часа. Время изучения – 1-8 семестры. Занятия по специальности проходят в форме индивидуальных уроков по 2 часа в неделю. Формы контроля: 1-7 семестры – экзамены, 8 семестр – зачет. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	1,2,3,4,5,6,7,8 семестры	
1.	Работа над техникой: гаммы, упражнения, этюды	54
2.	Работа над разнохарактерными пьесами	72
3.	Работа над произведениями крупной формы	54
4.	Работа над концертным репертуаром	54
5.	Чтение с листа, транспонирование, импровизация	54
	Всего часов	288

Содержание

I курс

 За время обучения на I курсе студент должен пройти:

1. мажорные, минорные гаммы, арпеджио трезвучий и септаккорды тональностях до 2-х знаков (в умеренном движении);

2. 8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых).

Кроме того, студент должен приобрести навыки чтения нот с листа несложных пьес и оркестровых партий.

Примерные переводные программы

I семестр

1.М.Каркасси "Capriccio"

2.А.Виницкий "Блюз"

3.У.Хенди. "Сент-Луис блюз"

II семестр

1.А.Иванов-Крамской "Прелюдия"

2.А.Виницкий "Босса-нова"

3.Дж.Леннон, П.Макартни "Yesterday"

II курс

 За время обучения на II курсе студент должен пройти:

1. мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды в тональностях до 4-х знаков;
2. блюзовые, целотонные гаммы;
3. 8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);
4. 8-10 разнохарактерных пьес (из них 4-5 эстрадно-джазовых);
5. Систематически вырабатывать навыки чтения нот с листа и транспонирования, самостоятельно разбирать и изучать пьесы и оркестровые партии.

Примерные переводные программы.

I семестр

1.И.С.Бах "Менуэт"

2.Дж.Пасс "Pasta Blues"

3.Дж.Мендел "Тень твоей улыбки"

II семестр

1.Х.Сагрерас "Вальс"

2. Р.Роджерс "Голубая луна"

3.А.К.Жобим "The girl from ipanema"

III курс

 За время обучения на III курсе студент должен пройти:

1. мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды во всех тональностях;
2. блюзовые, целотонные гаммы, а также дорийский, миксолидийский и уменьшённые лады;
3. 8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);
4. 1 произведение крупной формы; 6-8 пьес;
5. студент должен приобрести навыки импровизации на заданные схемы в мажорных и минорных тональностях.

Примерные переводные программы

I семестр

1.А.Пьяццолла "Либертанго"

2.Д.Эллингтон "Не приходи больше"

3.А.К.Жобим "Самбо одной ноты"

II семестр

1.Ф.Кулау "Рондо из сонатины"

2.Дж.Бенсон "Леди"

3.А.Осейчук "Радостный день"

IVкурс

 За время обучения на IV курсе студент должен пройти:

1.мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды во всех тональностях;

2.блюзовые, целотонные гаммы, а также дорийский, миксолидийский и уменьшённые лады;

3.8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);

4.2 произведение крупной формы;

5.6-8 пьес (из них 5 эстрадно-джазовых);

6.Студент должен приобрести навыки импровизации на заданные схемы в мажорных и минорных тональностях; систематически работать над развитием навыков чтения нот с листа и транспонирования.

Примерная дипломная программа

1.Б.Марчелло "Соната соль мажор"

2.Г.Ф.Телеман "Соната до минор"

3.Г.Ф.Гендель "Соната №2"

4.Дж.Бенсон "Breezin"

5.Дж.Джуфри. «Четыре брата»

6.Т.Шуман "Блюз"

7.Д.Эллингтон "Искушённая леди"

Примерный репертуарный список произведений

1. Абреу С. «Тико-тико»

2. Асеведо В. «Маленький бразилец» («Аморадо»)

3. Бахолдин К. «Когда не хватает техники»

4. Бейкер М. «Молочный поезд»

5. Бейси К. «Хороший клёв»

6. Бенсон Дж. Импровизация

7. Берне Р. «Ранняя осень»

8. Бернстайн Л. Пьеса

9. Билк А. «Незнакомец на берегу»

10. Вариации на тему Жобима А.К. «Дезафинадо»

11. Вейль К. «Мекки Мессер»

 «Сентябрьская песня»

12. Гаранян Г. «Баллада»

13. Гарнер Э. «Туманно»

14. Герман Дж. «Хэлло, Долли!»

15. Гершвин Дж. «Летом»

 «Обнимаю тебя»

 «Любимый мой»

 «Будьте добры»

 «Кто-то любит меня»

 «Колыбельная»

16. Грин Дж. «Телом и душой»

17. Гросс В. «Нежно"

18. Гершвин-Кузнецов. «Колыбельная»

19. Голеон Б. «Не говорите шепотом»

20. Гудман Б. «Танцы в Савойе»

21. Гудмен-Крисчен. «Вражда за завтраком»

22. Джорден Дж. «Джорду»

23. Джорден Дж. «Апрель в Париже»

24. Джуфри Дж. «Четыре брата»

25. Диксон М. «Прощай, черный дрозд»

26. Док В. «Апрель в Париже»

 «Не могу начать»

. «Влюбленный»

27. Карле Ф. «Серенада восходящему солнцу»

28. Кармайкл Х. «Звездная пыль»

29. Керн Дж. «Дым»

30. Керн-Монтгомери. «Прошедшие дни»

31. Косма Ж. «Опавшие листья»

32. Кузнецов А. «Заводные игрушки»

33. Кузнецов А. «Блюз на улице Вейси»

 «Алеша»

34. Кулиев Т. «Лезгинка»

35. Легран-Монтгомери. «Смотри,что случилось»

36. Льюис Дж. «Джанго»

37. Мал-Хью М. «На солнечной стороне улицы»

38. Мантгомери У. «Тяни вниз»

 «Дорожная песня»

39. Манчини Г. «Дни вина и роз»

40. Мерсер Дж. «Мечта»

41. Миллер Г. «Лунная серенада»

42. Молотков В. «Оттенки моря»

 Блюзы (№116, №117,120 и т.д.)

 Вариации на тему Х. Тизола «Пердидо»
 Вариации на тему Б. Стрейхорна «Атласная кукла»

 Вариации на тему К. Кейси «Милая Джорджи Браун»

 Вариации на тему В. Янга «Стелла в свете звезд»

43. Монк Т. «Около полуночи»

44. Паркер Ч. «Время пришло»

 «Орнитология»

 «Уезжай из Нью-Йорка»

 «Лось –попрошайка»

45. Пасс Дж., Эллис Х.

 «Блюз в Соль»

 Блюз B

 «Всадник»

 «Пассанова»

46. Пауль Д. «Я не буду помнить апрель»

47. Поп Л. «Жалоба на струнах»

48. Портер К. «Что такое любовь»

49. Раскин Дж. «Лаура»

50. Роджерс Г. «Голубая комната»

51. Томен В. «Воспоминания»

 «Сэм Баллада»

 «Романс»

 «Сумерки»

 «Эпиграмма»

52. Уоррен Г. «Голубая серенада»

53. Уэбстер-Мендел. «Тень твоей улыбки»

54. Хайнц-Пасс. «Розетта»

55. Цфасман А. «Неудачное свидание»

56. Шварц-Мартино. «Одиночество вместе»

57. Ширинг Дж. Колыбельная

58. Эпиингтон Д. «Искушенная дама»

 «Одиночество»

 «Я несчастен»

59. Юменс В. «Чай вдвоем»

60. Янг Л. «Пляски», «Дали»

*Примерный репертуарный список**в стиле рок-музыки*

1. Ла Барр (Синдерелла). Долгая холодная зима

2. Беттенкурт Нуно. Я монстр. Полуночный экспресс

3. Блэкмор Ричи (Дип Пёрпл, Рэйнбод). Дым над водой. Лэйзи. Мистрэйтед.

 Может быть будет время

4. Вай Стив. Умереть, чтобы жить. Плач машины. Зверь. С любовью к богу.

 Сестры. Плохая лошадь. Парень в Сиэттле. Нежный гром.

 Свобода. Женщины ночью в Буффало.

5. Гилберт Пол. Блюзомания. Иди. К тебе.

6. Импилитери Крис. Танец. Вперед. Игра.

7. Мальмстин Ингви. Слишком молод чтобы умереть. Черная звезда.

 Трилогия

8. Мур Винни. Утренняя звезда. Послание во сне. Глубокое море.

 Наперегонки с судьбой

9. Мур Гари. Просто Блюз. Блюз в порядке. История Блюза

10. Пэйдж Джимми (Лэд Зеппелин). Лестница в небо. С тех пор как я тебя

 люблю. Это любовь

11. Роудз Ренди (Оззи Осборн). Сумасшедший поезд. Мастер Кроули.

 Высокий полет. С.А.Т.0. Прощай

12. Сатриани Джо. ХХ век Чикенпикинг. Помни. Немного буги. Летняя песня

 Полет в голубом сне. Полночь.Воспоминания.

 Всегда со мной, всегда с тобой

13. Фридман Марти. Ураган в душе

14. Хэйлен Вэн. Испанская муха. Ерапшн

15. Хэммет Кирк (Металлика). Быстрый свет. Четыре всадника. Уход в

 черном

16. Хендрике Джими. Маленькая птица

17. Уоми Джо и Фелдер Дон (Иглз). Отель Калифорния

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 экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

На «отлично» оценивается выступление, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнения должно отличатся свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

 На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

 На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при с\освоении основных профессиональных задач.

 Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

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 «Специальный инструмент» используется аудитория №78 (оснащение: пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.), № 64 (оснащение: пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Бровко, В.Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов. Популярное руководство [Электронный ресурс]: руководство / В.Л. Бровко. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2008. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1989.
2. Бровко, В.Л. Аккорды для шестиструнной гитары [Электронный ресурс]: справочник / В.Л. Бровко. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2003. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1990.
3. Гаранян, Г.А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки [Текст] / Г. А. Гаранян. - изд-е 3-е, перераб. и доп. – М.: Фонд Георгия Гараняна, 2010. – 256 с.: нот. – ISBN 978-5-9902000-2-9.
4. Николаев, А.Г. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Электронный ресурс]: самоучитель / А.Г. Николаев. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30436.

Дополнительная:

1. Гладышева, О.О. Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст]: Учебное пособие по предметам «Теория и методика музыкального воспитания», «Гармония», «Сольфеджио», «Полифония», «Композиция и импровизация» / О.О.Гладышева. – Москва: Спутник+, 2010. – 181 с., нот.
2. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада / В.Ю. Григорьев; ред. М. М. Берлянчик; авт.вступит.ст. М. М. Берлянчик, А. Якупов. – Москва \: Классика–XXI, 2006. – 151 с.
3. Кинус, Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе [Текст] / Ю.Г. Кинус. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 188 с.
4. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2016. – 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71776>.
5. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785.
6. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58173.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Основным руководителем студента является педагог по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта. В классе гитары студент получает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности, приобретает стилевые и художественные представления. Перед педагогом всегда встают проблемы развития индивидуальности студента, что предполагает учет личностных различий между учениками.

Одной из целей обучения в классе по специальности является формирование самостоятельности музыкального мышления студента. Студент должен научиться 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 произведения. Для осуществления этих задач педагог должен организовать самостоятельную работу студента, постепенно усложняя формы заданий для самостоятельной работы. Эта работа имеет важное воспитательное значение, так как самостоятельность в профессиональных вопросах непосредственно влияет на развитие индивидуальных качеств студента.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали текста как выражение определенного содержания. Студентом должен быть выработан контроль индивидуальной динамики уровня усвоения знаний, умений, навыков инструментального исполнительства; контроль развития исполнительского аппарата (звукоизвлечение, звуковедение, устойчивость интонирования, ровность звучания во всех регистрах, работа рук), а также контроль уровня соответствия исполнения произведения каждым студентом художественно-исполнительским критериям данного музыкального произведения.

Дополнительные формы самостоятельной работы студента: работа с видео и аудио образцами исполнений выдающихся музыкантов; работа с видео и аудио-школами; создание интенсифицирующих режимов разучивания и работы над исполнительской техникой при помощи музыкально-компьютерных технологий; снятие и разучивание музыкальных композиций, не входящих в программную номенклатуру; запись собственного исполнения и анализ достигнутых результатов.