

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

А.Н. Лавровский

«История джазового фортепианного исполнительства»

**учебно-методическое пособие
для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03**

**Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
«Фортепиано»**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» «Фортепиано».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Фортепиано»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /С.И. Карманова/

Рецензенты:

Ардуванова Е.Р. —преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Лавровский А.Н. история джазового фортепианного исполнительства [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Н. Лавровский. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018 – 17с.

Данное учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «История джазового фортепианного исполнительства» и предназначено студентам специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» «Фортепиано». Пособие способствует организации самостоятельной работы студентов при усвоении комплекса знаний по истории джазового фортепианного исполнительства.

© А.Н. Лавровский, 2018

Оглавление	
Введение	4
Учебно-тематический план	8
Содержание учебно-методического пособия	9
Тема 1. Традиционный джаз.	9
Тема 2. Эпоха свинга.	9
Тема 3. Модерн-джаз. Бибоп.	10
Тема 4. Послевоенный джазовый мейнстрим.	11
Тема 5. Джазовый авангард (Фри джаз).	11
Тема 6. Джаз фьюжн.	12
Формы контроля	13
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.	13
Критерии оценки	15
Информационно-методическое обеспечение	17

Введение

Междисциплинарный курс «История джазового фортепианного исполнительства» в организациях среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Фортепиано» является составной частью профессиональной подготовки обучающихся. Данный курс помогает освоить разрозненный круг сведений по истории развития джазовой фортепианной культуры.

Пособие подготовлено на основе имеющейся научной и учебной литературы, а также с использованием интернет-источников.

Учитывая учебный характер издания, в тексте пособия подробные ссылки на авторов и источники не приводятся. В конце пособия указана основная и дополнительная литература, фонохрестоматия.

Задачи курса:

- изучить основные этапы истории джазового фортепианного исполнительства;
- изучить развитие различных джазовых школ пианизма, расширить кругозор студентов;
- воспитывать заинтересованность обучающихся в самостоятельном изучении творчества пианистов различных джазовых школ.

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компетенциями:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

Общие компетенции (ОК):

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, 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.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения данного междисциплинарного курса обучающийся должен

уметь:

1. читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
2. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

3. психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
5. применять теоретические знания в исполнительской практике;
6. применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;
7. пользоваться специальной литературой;
8. слышать все партии в ансамблях различных составов;
9. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

1. сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
2. ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
3. художественно-исполнительские возможности инструмента;
4. основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
5. закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
6. профессиональную терминологию;
7. особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций;

Цель пособия – организация самостоятельной подготовки обучающихся в процессе освоения теоретических знаний и практических навыков по данному междисциплинарному курсу для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в качестве преподавателя организации дополнительного образования.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	54	5, 6 семестры
Аудиторные занятия	36	
Лекционные занятия	24	
Практические занятия	12	
Самостоятельная работа	18	
Вид текущего контроля		контрольная работа
Вид промежуточной аттестации		5 семестр – контрольный урок
Вид итогового контроля		6 семестр - дифференцированный зачёт

Учебно-тематический план

№	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекции	Практ. часы	СРС
5 семестр						
1	Традиционный джаз.	13	8	6	2	5
2	Эпоха свинга.	13	8	6	2	5
		26	16	12	4	10
6 семестр						
3	Модерн-джаз. Бибоп.	7	5	4	1	2
4	Послевоенный джазовый мейнстрим.	7	5	4	1	2
5	Джазовый авангард (Фри джаз).	7	5	4	1	2
6	Джаз фьюжн.	5	3	2	1	2
Дифференцированный зачёт		2	2		2	
		28	20	14	6	8
	Всего:	54	36	28	8	18

Содержание учебно-методического пособия

Тема 1. Традиционный джаз.

Содержание: Рэгтайм – фортепианный стиль, непосредственный предшественник джаза. Характерные особенности. Скотт Джоуплин – создатель классического рэгтайма. Знаменитые пьесы Джоуплина. Влияние рэгтайма на джазовый пианизм. Стиль страйд, развившийся из рэгтайма – первый джазовый фортепианный стиль. Характерные особенности. Пионеры страйда: Джеймс П.Джонсон, Фэтс Уоллер, Уилли Лайон Смит и другие. Буги-вуги – специфическая форма исполнения блюза на фортепиано. Происхождение стиля из рэгтайма и блюза. Характерные особенности исполнения. Пионеры стиля и его яркие представители. Влияние буги-вуги на фортепианный джаз. Эрл Хайнс – первый выдающийся солист-пианист традиционного джаза. Жизненный и творческий путь. Влияние Хайнса на исполнительскую манеру пианистов и других инструменталистов.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка докладов по изученным темам.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Тема 2. Эпоха свинга.

Содержание: Влияние биг-бендов на фортепианное исполнительство. Дюк Эллингтон – выдающийся композитор, бэнд-лидер и пианист. Творческий путь. Особенности исполнительства. Пианист Тедди Уилсон – яркий представитель свингового джаза 30-40-х годов. Его сотрудничество с

Бенни Гудманом и другими видными джазменами. Особенности исполнительства Уилсона. Арт Тейтум – влиятельнейший пианист-виртуоз, эволюционировавший от страйда к собственному стилю. Характерные особенности пианизма Тейтума. Пианист Нэт Кинг Коул. Сольное и ансамблевое исполнительство Коула.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка докладов по изученным темам.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Тема 3. Модерн-джаз. Бибоп.

Содержание: Боперы Телониус Монк и Бад Пауэлл преобразуют фортепианный джаз в 40-50-е годы. Проявление гармонических и ритмических новшеств бибоба в пианизме. Телониус Монк и его «дилетантский» стиль. Путь от непризнания к статусу одного из самых значительных персон в истории джаза. Творческий путь Бада Пауэлла. Особенности исполнительской манеры.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка мультимедийной презентации по изученной теме.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Тема 4. Послевоенный джазовый мейнстрим.

Содержание: Джордж Ширинг и его творческий путь. Игра блок-аккордами и другие особенности стиля Ширинга. Оскар Питерсон – пианист-виртуоз. Творческий путь Питерсона. Сотрудничество с продюсером Норманом Гранцем. Особенности стиля Питерсона. Эрролл Гарнер, его творческий путь. Особенности исполнительской техники. Творческий путь Билла Эванса. Знаковое сотрудничество с Майлсом Дэвисом и дальнейшая сольная карьера. Пианист Дэйв Брубек. Творческий путь Брубeka, особенности его исполнительской манеры. Квартет Брубeka. Пианист Жак Лусье и его джазовые обработки классической музыки.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка мультимедийной презентации по изученной теме.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Тема 5. Джазовый авангард (Фри джаз).

Содержание: Пианист Ленни Тристано – предшественник и предвестник «свободного» джаза. Творческий путь и особенности исполнительства. Сесил Тейлор – пионер стиля и его ярчайший представитель. Творческий путь. Особенности исполнительства.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка доклада по изученной теме.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Тема 6. Джаз фьюжн.

Содержание: Эксперименты Майлса Дэвиса в конце 60-х годов и возникновение стиля джаз-фьюжн. Появление ярчайших пианистов – представителей стиля. Чик Кория – многогранный пианист-виртуоз. Творческий путь. Особенности исполнительской манеры. Инструментарий музыканта. Херби Хэнкок – акустический и электрический пианист. Путь от хард-бопа к джаз-фьюжну. Особенности исполнительской манеры. Инструментарий музыканта. Кейт Джарретт – выдающийся джазовый акустический пианист. Творческий путь. Особенности исполнительства. Достижения в области академической музыки. Сотрудничество с фирмой ECM.

Практические занятия: Прослушивание/просмотр аудио и видео записей.

Самостоятельная работа студента: Подготовка мультимедийной презентации по изученной теме.

Рекомендуемая литература:

1. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
2. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.

Формы контроля

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Форма текущей аттестации – контрольный урок (5 семестр)

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт (6 семестр).

Предметом оценки освоения МДК.01.04.02 «История джазового фортепианного исполнительства» являются умения и знания.

В результате изучения курса «История джазового фортепианного исполнительства» студенты должны:

уметь:

- ✓ читать с листа и транспонировать джазовые музыкальные произведения;
- ✓ использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- ✓ пользоваться специальной литературой.

знать:

- ✓ сольный джазовый репертуар;
- ✓ ансамблевый джазовый репертуар для различных камерных составов;
- ✓ основные этапы истории и развития джазового фортепианного исполнительства;
- ✓ наиболее известных исполнителей фортепианной джазовой музыки.

Дифференцированный зачёт, 6 семестр

Зачёт представляет собой устный опрос по следующим темам:

1. Традиционные джазовые фортепианные стили
2. Исполнители эпохи свинга.
3. Проявление гармонических и ритмических новшеств бибопа в пианизме.

4. Особенности джазовой исполнительской манеры.
5. Игра блок-аккордами и другие особенности стиля Ширинга.
6. Пианист Жак Лусье и его джазовые обработки классической музыки.
7. Представители джазового авангарда.
8. Представители эпохи Джаз-фьюжн.

Критерии оценки

Оценка «10» - отлично+

Обучающийся показывает отличный уровень овладения теоретическим материалом, включая основную и дополнительную литературу, логично и грамотно излагает свои мысли.

Оценка «9» - отлично

Обучающийся показывает отличный уровень овладения теоретическим материалом, по основной литературе, логично и грамотно излагает свои мысли.

Оценка «8» - отлично-

Обучающийся показывает высокий уровень овладения теоретическим материалом и безусловное понимание пройденного материала, не всегда логично или грамотно излагает свои мысли.

Оценка «7» - хорошо+

Обучающийся обнаруживает безусловное понимание пройденного материала, но не все ответы достаточно исчерпывающи.

Оценка «6» - хорошо

Обучающийся обнаруживает безусловное понимание пройденного материала, но не все ответы достаточно исчерпывающи, не всегда логично и грамотно излагает свои мысли.

Оценка «5» - хорошо-

Обучающийся обнаруживает безусловное хорошее знание пройденного материала в целом, но есть незначительные пробелы. Также не всегда логично и грамотно излагает свои мысли.

Оценка «4» - удовлетворительно+

Обучающийся обнаруживает пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны, но суть проблемы раскрывает.

Оценка «3» - удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает пробелы в усвоении тем. Ответы на ряд вопросов неточны, излагает мысли неточно и сумбурно либо излишне тезисно.

Оценка «2» - удовлетворительно-

Обучающийся обнаруживает значительные пробелы в усвоении тем. Ответы на 50% вопросов неточны или отсутствуют. Излагает мысли неточно и сумбурно либо излишне тезисно, не раскрывая сути проблемы.

Оценка «1» - неудовлетворительно

У обучающегося выявлены пробелы в усвоении большинства тем. Суть проблемы не понимает и не может раскрыть.

Информационно-методическое обеспечение

1. Галицкий А., музыкальный язык джазового творчества Дейва Брубека: Автореф. дисс. канд. искусствоведения. – Спб.: 1999.
2. Гнилов Б., Джазовый пианизм и фортепианное искусство, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.
3. Кинус Ю., Из истории джазового исполнительства, Р-н/Д: Феникс, 2009.
4. Коваленко О., Теоретические проблемы стиля в джазовой музыке: Дисс. канд. искусствоведения. – М.: 1997.