

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Джазовая гармония»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Джазовая гармония» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью освоения дисциплины «Джазовая гармония» является получение обучающимися базовых сведений о логике развития музыкальной ткани джазовой музыки с точки зрения закономерностей гармонического языка в различных стилях эстрадной музыки.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- обозначения аккордов в джазовой музыке, основные гармонические обороты и типы фактур;
- особенности джазовой гармонии, свободно оперировать музыкально-историческими и музыкально-теоретическими сведениями;
- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы;
- специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке
- теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования.

Уметь:

- анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных стилей эстрадной и джазовой музыки;
- выполнять анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;
- самостоятельно гармонизовать мелодию, исполнять на фортепиано гармонические последовательности;

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы.

Владеть:

– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

– навыками музыкально-исторического и музыкально-теоретического анализа джазовой музыки;

– приемами гармонизации мелодии или баса.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Основным учебником для данной дисциплины является Преснякова И.Н. «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио: учебное пособие». Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы, выполнить практические задания, подобные тем, какие выполнялись на практических занятиях. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или зачету или к промежуточной аттестации.

Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. На практических занятиях обучающиеся выполняют задания, которые используются для оценки текущей успеваемости. Такие же аналогичные задания преподаватель дает каждому обучающемуся в качестве индивидуального задания, выполняемого самостоятельно, вне аудиторной работы.

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой дисциплине, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий, процедур и методов, следует проанализировать примеры их

практического применения, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Программа дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий:

- создание диалогического пространства в организации учебного процесса;
- использование принципов социально-психологического обучения;
- формирование психологической готовности преподавателей к использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов.

Основой поддержки процесса образования являются современные информационные технологии.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
-------------	---

	Раздел 1. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, совершенствование умений и навыков
1.1	Особенности аккордики в джазовой музыке /Пр/
1.2	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Понятие «джазовый квадрат», «Особенность жанра регтайм и его периодизация» /Ср/
1.3	Основные функции в джазе. Выполнение практического задания /Пр/
1.4	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Строение блюза трех видов блюза: архаический, классический, современный», «Структура блюзового лада (по А. Г. Рогачеву)». Гармонизация джазового стандарта по учебнику Пресняковой /Ср/
1.5	Имитация баса в левой руке: типы движения (движение контрабаса). Выполнение практического задания /Пр/
1.6	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: Способы обозначения аккордов в джазовой музыке. /Ср/
1.7	Секвенции в джазовой музыке. Выполнение практического задания /Пр/
1.8	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Понятие «фактура страйд», «Понятие «фактура регтайм», «Отличия между фактурами бас-аккорд и босса-нова». /Ср/
	Раздел 2. Изучение особенностей жанровых разновидностей в джазовой музыке
2.1	Основные виды блюза и их гармонизация. Выполнение практического задания /Пр/
2.2	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Аккорды мягких диссонансов (по А. Г. Рогачеву)», «Остродиссонантные аккорды (по А. Г. Рогачеву)». Гармонизация джазового стандарта по учебнику Пресняковой /Ср /
2.3	Простые фактуры в джазе: рег-тайм, страйд, бас-аккорд, босса-нова /Пр/
2.4	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Базисный звукоряд, его характеристика и принципы построения», «Блюзовый лад, его характеристика и способ построения». Гармонизация джазового стандарта по учебнику Пресняковой /Ср/
2.5	Основы принципа гармонизации и перегармонизации в джазе. Выполнение практического задания /Пр/
2.6	Усвоение текущего материала. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Тенденция к взаимопроникновению различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки». Гармонизация джазового стандарта по учебнику Пресняковой /Ср/
	Раздел 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
3.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
3.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Изучение дисциплины осуществляется в форме мелкогрупповых практических занятий под руководством педагога-специалиста в области театрализованных мероприятий. На практических занятиях обучающиеся выполняют задания, которые используются для оценки текущей успеваемости. Такие же аналогичные задания преподаватель дает каждому обучающемуся в качестве индивидуального задания, выполняемого самостоятельно, вне аудиторной работы. Занятия проводятся в специализированных классах, оборудованных звуковым оборудованием, персональным компьютером, CD- и медиапроигрывателями, микшерным пультом, микрофонами и фортепиано. На более поздних этапах рекомендуется использовать репетиционно-концертный зал или специальные репетиционные аудитории, которые имитируют его условия.

Практические задания для текущего контроля:

1. Гармонизовать джазовый стандарт из учебного пособия И. А. Пресняковой «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио»

2. Гармонизовать джазовый стандарт в фактуре бас-аккорд из учебного пособия И. А. Пресняковой «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио»

3. Гармонизовать джазовый стандарт в фактуре босса-нова из учебного пособия И. А. Пресняковой «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио»

4. Гармонизовать джазовый стандарт в фактуре регтайм из учебного пособия И. А. Пресняковой «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио»

5. Гармонизовать джазовый стандарт в фактуре страйд из учебного пособия И. А. Пресняковой «Джазовые стандарты в курсе сольфеджио»

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами.

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся заочной формы обучения успешно выполнить контрольную работу, а также научить их органично объединять аудиторную форму обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, поскольку

самостоятельная работа обучающихся – это важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины.

Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины.
2. Правильно выбрать вариант.
3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по дисциплине. Основная литература по вопросам контрольной работы указана в рабочей программе дисциплины. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно.

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо от того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

1. титульный лист;
2. оглавление (содержание);
3. основная часть (теоретическая);
4. список использованных источников;
5. приложения (при необходимости).

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок.

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

Оглавление (содержание). В содержании последовательно перечисляют наименования разделов (глав), подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, на которых размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работы, в том числе

список литературы и приложения.

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть заданную тему теоретического вопроса и правильно выполнить практические задания.

Контрольная работа включает два задания: два теоретических вопроса. Вариант задания для выполнения контрольной работы выбирается в соответствии с номером студента в списке группы. Контрольная работа представлена в виде

Контрольная работа оформляется на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Первое задание – письменный ответ на теоретический вопрос, который выбирается из списка вопросов для контрольной работы.

Второе задание – письменный ответ на теоретический вопрос, который выбирается из списка вопросов для контрольной работы.

Если содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается студенту на доработку.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче промежуточной аттестации.

Объем контрольной работы

до 20 печатных листов

Требования к оформлению контрольной работы

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

– письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;

– текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;

– поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правого 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;

– каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков. Нумерация должна быть следующей: первой страницей является титульный лист, второй - содержание, третьей – введение. При этом титульный лист считается первым, но сам не нумеруется; в общую нумерацию входят список использованной литературы и приложения.

– при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть:

внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;

– список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Задания для контрольной работы

Задание 1

1. Сравнительный анализ аккордики классической гармонии с джазовой.
2. Влияние европейских и афро-американских традиций на формирование джазовой гармонии. Терцовый принцип строения аккордов в джазовой гармонии.
3. Роль септаккорда в гармоническом джазовом мышлении.
4. Различные варианты буквенно-цифровых обозначений. Сравнение американской и европейской систем буквенно-цифровых обозначений.
5. Упрощенная запись аккордов.
6. Формообразование в джазе.
7. Фактура. Типы расположения голосов. Мелодизация баса. Типы движения баса: по звукам аккорда, диатоническое, хроматическое.
8. Соотношение аккордов со звукорядами натуральных и альтерированных ладов.
9. Функциональность как основа мышления в джазовой гармонии. Аккорды основных функций.
10. Способы расширения аккордов основных функций.
11. Отличия джазовой гармонии от гармонии импрессионистов.
12. Иерархия функций в джазовой гармонии. Реальное звучание и домысливание в 7 джазовой гармонии.
13. Влияние европейской функциональной гармонической системы на становление джазовой гармонии.
14. Характерные черты мелодики доджазовых жанров, повлиявшие на гармонию: фразировка, офф-бит, наличие элементов блюзового лада, вопросно-ответная структура.
15. Гексатонические и пентатонические попевки в спиричуэл, как результат слияния черт африканской и англо-кельтской пентатоники.
16. Сплав африканской подголосочной полифонии и европейской функциональной гармонии. «Парикмахерские гармонии».
17. Усложнение аккордики и упрощение формы. Накопление новых гармонических средств в аккордике. Характерные гармонические обороты.
18. Схематизация структуры.
19. Коллективная импровизация и элементы гетерофонии в новоорлеанском стиле. Респонсорный принцип ансамблевой игры.

Задание 2

1. Значение аранжировки в период биг-бэндов. Вклад солистов-импровизаторов в эволюцию джазового языка. Профессионализация джаза.

2. Усложнение гармонической вертикали. Эмансипация диссонанса.

3. Отклонения и модуляции в джазовой гармонии.

4. Эллиптические обороты.

5. Роль квинтового круга и хроматических секвенций в отклонениях и модуляциях.

6. Сопоставление далеких тональностей.

7. Заимствование в раннем джазе гармонических идиом европейской профессиональной музыки. Гармония – основа импровизации.

8. Отличительные особенности джазовой гармонии: в раннем джазе – блюзовый лад, тяга к диссонирующим созвучиям, возникающим от использования «блюзовых нот»; постепенный отказ от обращений, в связи с этим – стремление к аккордовому параллелизму).

9. Джазовое интонирование и диссонантность.

10. Структура блюза, формообразующие средства в блюзе.

11. Особенности блюзовой пентатоники.

12. Синтез европейского мажора и блюзовой пентатоники.

13. Альтерация и хроматизм в джазовой гармонии.

14. Использование композиционных открытий 20 века в джазовой гармонии. Проблемы тональности и параллелизма в джазовой гармонии.

15. Гармоническая тональность и мелодическая тональность. Виды аккордового параллелизма.

16. Параллелизм как средство для отклонений и модуляций.

17. Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки.

18. Гармоническая фактура, аранжировка в фортепианном джазе.

19. Гармоническая фактура, аранжировка в ансамблевом и оркестровом джазе.

Письменная работа предварительно оценивается преподавателем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные преподавателем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация – это процесс, который осуществляется с целью оценки уровня освоения студентами дисциплины на конкретном этапе (в течение семестра). В ходе промежуточной аттестации проверяются знания учебного материала по предмету, а также компетенции, умения и навыки студентов, включая их способности решать задачи в контексте будущей профессиональной деятельности.

6 семестр – Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос зачетного билета и решение практического задания. Практическое задание заключается в гармонизации джазового стандарта по учебнику Пресняковой (1-8 тактов).

Список вопросов для промежуточной аттестации

1. Дать характеристику понятию «джазовый квадрат».
2. Назвать особенность жанра регтайм и его периодизацию.
3. Подробно охарактеризовать жанр босса-нова.
4. Особенности гармонии «Эры свинга».
5. Строение блюза трех видов блюза: архаический, классический, современный.
6. Структура блюзового лада (по А. Г. Рогачеву).
7. Способы обозначения аккордов в джазовой музыке.
8. Способы записи обращений аккордов в джазовой музыке.
9. Дать характеристику гармонической последовательности «главный ход джаза», объяснить в чем её особенность.
10. Назвать правильную последовательность «turn around», объяснить в чем её особенность.
11. Дать определение фактуре страйд.
12. Дать характеристику фактуре регтайм.
13. Отличия между фактурами бас-аккорд и босса-нова.
14. Основные типы интервального движения в гармонических последовательностях.
15. Дать определение способу ленточного движения аккордов
16. Перечислить аккорды мягких диссонансов (по А. Г. Рогачеву).
17. Назвать аккорды остродиссонантные аккорды (по А. Г. Рогачеву)
18. Дать характеристику полиаккорда и квартаккорда.
19. Базисный звукоряд, его характеристика и принципы построения
20. Блюзовый лад, его характеристика и способ построения

5 Перечень информационных ресурсов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1. Рекомендуемая литература				
1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Петерсон А. В.	Гармония в эстрадной и джазовой музыке : учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л1.2	Столяр Р. С.	Джаз. Введение в стилистику : учебное	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
1.2. Дополнительная литература				
Л2.1	Преснякова И.Н.	Джазовые стандарты в курсе сольфеджио: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.2	Чугунов Ю. Н.	Эволюция гармонического языка в джазе: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.3	Столяр Р. С.	Джаз. Введение в стилистику: учебное	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС

Л2.4	Чугунов Ю. Н.	Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
------	---------------	--	-------------------------	-----