

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Музичне мистецтво естради»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФАХ

Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність

перший
бакалавр
02 «Культура і мистецтво»
025 «Музичне мистецтво»

спеціалізація «Музичне Мистецтво Естради»

Дніпро, 2019

1. АНОТАЦІЯ

Курс “Фах” створено для розвитку первинних виконавських якостей, необхідних для забезпечення професійної діяльності музиканта в сучасному світі. Одним з пріоритетів навчання фахівця спеціалізації “Музичне мистецтво естради” є джазова музика та імпровізаційні здібності виконавця. Цей напрям включає в себе широкий спектр завдань, що покривають як практичну, так і теоретичну складову.

Інформація про викладача	
ПІБ	Цветінський Яків Андрійович - український джазовий трубач, композитор, аранжувальник. Випускник Дніпропетровської академії ім. М. Глінки (ступінь спеціаліста) та Університету Західного Мічигана (ступінь магістра). Фулбрайтівський стипендіат.
Науковий ступінь	магістр
Наукове звання	—
Посада	викладач кафедри «Музичне мистецтво естради» Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Місце роботи	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Адреса кафедри	м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342
Контакти	093-414-41-17
E-mail	Сайт: www.yakivtsvietinskyi.com yakiv.tsvietinskyi@wmich.edu
Консультації	
Час	відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на інформаційному стенді кафедри
Місце	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Години	Кредити	Семестр
			I-VIII
Всього годин за навчальним планом, з них:	660	22	
Аудиторні заняття, у т.ч:	310		
Практичні заняття	0		
Індивідуальні	310		
Самостійна робота, у т.ч:	350		

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цілі курсу:

- надати необхідні знання та вміння для роботи з джазовим репертуаром
- напрацювати вміння, необхідні для імпровізації в різних джазових стилях
- сформувати необхідний обсяг знань для самостійного аналізу музики
- сформувати якості, необхідні для створення індивідуального бачення та інтерпретації музики
- сформувати навички для роботи в джазовому ансамблі
- ознайомити з задачами професійного життя в навчальній обстановці

Фахові компетентності:

1. Здатність здійснювати виконавську діяльність на базі професійних знань та навичок гри на музичному інструменті, оркестрової та ансамблевої гри, репетиційної роботи та концертних виступів.
1. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності, аргументовані знанням музичних стилів різних епох та володінням техніками, прийомами та виконавськими методиками.
2. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності та спроможність до її вдосконалення через застосування відповідних практичних і репетиційних методик.
3. Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в процесі творчої діяльності по створенню, інтерпретації, аранжуванню, перекладу музики, звукорежисерської практики обробки звуку.

4. Здатність здійснювати диригентську діяльність на базі професійних знань та навичок керівництва музичним колективом, репетиційної роботи та концертних виступів.
5. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у музикознавчій, виконавській, диригентській, композиторській, педагогічній діяльності.
6. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва в музикознавчій, виконавській, диригентській, композиторській, педагогічній діяльності.
7. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності виконавця / музикознавця / композитора / диригента / викладача.
8. Здатність розуміти специфіку роботи з джазовим репертуаром
9. Здатність до розуміти стандарти джазової нотації та дотримання їх у професійній діяльності
10. Здатність розуміти різноманіття стилів джазової музики, їх особливості, та вміти свідомо їх використання у виконавській діяльності
11. Здатність забезпечити ефективну діяльність колективу, як лідер, або як учасник (“сайдмен”)
12. Здатність використовувати сучасні технології та обладнання, необхідні для забезпечення професійної діяльності
13. Здатність розуміти специфіку виконавства на різноманітних інструментах, їх особливості та обмеження, необхідні для керівництва джазовим ансамблем/оркестром
14. Здатність знаходити універсальні виконавські та імпровізаційні тактики, необхідні для сольного та ансамблевого виконавства
15. Здатність адаптуватися під різноманітні професійні ситуації, бути готовим до вирішення спонтанних творчих задач
16. Здатність оперативно працювати з репертуаром, швидко готувати концертні програми різноманітного характеру
17. Здатність інтерпретувати твір та створити власне аранжування, використовуючи базові теоретичні знання в джазовій області
18. Здатність написати власний твір, використовуючи імпровізаційні техніки та стандартні форми джазових творів

19. Здатність знаходити інформацію про задані твори, їх історію, інтерпретації, аудіозаписи

Загальні компетентності:

1. Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості.

20. Здатність знаходити та обробляти інформацію з англійських джерел

Програмні результати навчання:

1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності.
21. Демонструвати володіння техніками, прийомами та методиками у виконавській (академічній, джазовій, естрадній тощо) діяльності, знання музичних стилів та репертуару.
22. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.
23. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.
24. Винаходити оптимальні шляхи вирішення виконавських проблем, відтворювати емоційно-образний зміст музичного твору під час виконавської та диригентської діяльності, створювати художній образ за допомогою комплексу музичних виражальних засобів.
25. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками для жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.
26. Володіти розумінням, практичними навичками та методикою роботи з оркестром у диригентській діяльності, базовими знаннями організаційної та творчої роботи з колективом.
27. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

3. ПРОГРАМА, СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ку рс	Семе стр	Репертуар	Форма контролю	Кількість годин		
				заг.	індив.	самос т.
I	I	<i>Au Privave</i> + [1 стандарт зі списку]	модульний (залік)	42	20	22
I	I	технічний залік/залік по транскрипції				
I	I	[1 стандарт зі списку] + <i>Honeysuckle Rose</i> <i>Blues For Alice</i> <i>In a Mellow Tone</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього I семестр				85	40	45
I	II	<i>Half Nelson</i> + [1 стандарт зі списку]	модульний (залік)	42	20	22
I	II	технічний залік/залік по транскрипції				
I	II	[1 стандарт зі списку] + <i>Lester Leaps In</i> <i>Shiny Stockings</i> <i>St. Thomas</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього II семестр				85	40	45
II	III	<i>Move</i> + [1 стандарт зі списку]	модульний (залік)	42	20	22
II	III	технічний залік/залік по транскрипції				

II	III	[1 стандарт зі списку] + <i>Out of Nowhere</i> <i>I'll Remember April</i> <i>Speak Low</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього III семестр				85	40	45
II	IV	<i>Donna Lee</i> + [1 стандарт зі списку]	модульний (залік)	42	20	22
II	IV	технічний залік/залік по транскрипції				
II	IV	[1 стандарт зі списку] + <i>You Stepped Out of a Dream</i> <i>Time After Time</i> <i>Someday My Prince Will Come</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього IV семестр				85	40	45
III	V	<i>Invitation</i> + [вільний вибір теми]	модульний (залік)	42	20	22
III	V	технічний залік/залік по транскрипції				
III	V	[вільний вибір теми] + <i>Well You Needn't</i> <i>In Walked Bud</i> <i>Daahoud</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього V семестр				85	40	45

III	VI	<i>Cherokee</i> + [власна джазова композиція]	модульний (залік)	42	20	22
III	VI	технічний залік/залік по транскрипції				
III	VI	[вільний вибір теми] + <i>Let's Get Lost</i> <i>Anthropology</i> <i>Boplicity</i>	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього VI семестр				85	40	45
IV	VII	[власна джазова композиція] + [вільний вибір теми]	модульний (залік)	42	20	22
IV	VII	[власна джазова композиція] + [2 теми на вільний вибір]	Підсумкова атестація	43	20	23
Усього VII семестр				85	40	45
IV	VIII	прослуховування програми до державного іспиту Рекомендований репертуар: п'ять різнохарактерних джазових композицій	модульний (залік)	32	15	17

IV	VIII	Рекомендований репертуар: п'ять різнохарактерних джазових композицій	Державна підсумкова атестація	33	15	18
Усього I семестр				65	30	35

Список стандартів для вибору

A Foggy Day	In Your Own Sweet Way	Summertime
All Blues	In a Mellow Tone	Take the a Train
All of Me	In a Sentimental Mood	Tenderly
All of You	Invitation	There Will Never Be
All the Things You Are	It Could Happen to You	Another You
Alone Together	Joy Spring	There is No Greater Love
Anthropology	Just Friends	This I Dig of You
Autumn Leaves	Just in Time	Triste
Beautiful Love	Lady Bird	Up Jumped Spring
Billies Bounce	Like Someone In Love	Wave
Black Orpheus	Long Ago and Far Away	Well You Neednt
Blue Bossa	Lullaby of Birdland	What is This Thing Called
Blue Monk	Meditation	Love
Bluesette	Misty	When I Fall In Love
Body and Soul	Moment's Notice	Yardbird Suite
Bye Bye Blackbird	Moonlight In Vermont	Yesterdays
Chega De Saudade	Mr. PC	You'd Be So Nice To Come
Cherokee	My Funny Valentine	Home To
Confirmation	My One and Only Love	You and the Night and the
Darn That Dream	My Romance	Music
Days of Wine and Roses	Nica's Dream	Airegin
Dolphin Dance	Night and Day	Along Came Betty
Don't Get Around Much	Oleo	Au Privave
Any more	Once I Loved	Bags' Groove
Donna Lee	One Note Samba	Birdlike
East of the Sun	Out of Nowhere	Blues for Alice
Falling Grace	Quiet Nights (Corcovado)	Confirmation
Fly Me to the Moon	Recordame	Cottontail
Footprints	Rhythm-a-ning	Cute
Four	Round Midnight	Dear Old Stockholm
Gentle Rain	Satin Doll	Dolphin Dance
Giant Steps	Scrapple From the Apple	Doxy
Girl From Ipanema	Secret Love	Equinox
Green Dolphin Street	Softly As In a Morning	Freddy the Freeloader
Have You Met Miss Jones	Sunrise	Good Bait
How High the Moon	Solar	Groovin' High
How Insensitive	Someday My Prince Will	Half Nelson
I'll Remember April	Come	Hi-Fly
I Hear a Rhapsody	Song for my Father	Hot House
I Love You	Sophisticated Lady	Impressions
I Mean You	Speak Low	Jeannine
I Thought About You	Star Eyes	Lazybird
If I Should Lose You	Stella By Starlight	Milestones (old)
In Walked Bud	Sugar	Minority

Moanin'
Moose the Mooche
My Little Suede Shoes
Nardis
Night in Tunisia
Ornithology
Peace
Pensativa
Pent-Up House
Perdido
Preacher (The)
Sandu
So What
Sonny Moon for Two
St. Thomas
Stablemates
Stolen Moments
Straight No Chaser
Strollin'
Take Five
Tenor Madness
Things Ain't What They
Used To Be
Tune Up
Whisper Not
Woody'n You
Work Song

Almost Like Being In Love
April in Paris
Autumn in New York
But Beautiful
But Not For Me
Come Rain or Come Shine
Darn That Dream
Days of Wine and Roses
East of the Sun
Embraceable You
Emily
Falling in Love with Love
Foggy Day (A)
Gone With The Wind
Here's That Rainy Day
Honeysuckle Rose
How Deep Is The Ocean
I'm Old Fashioned
I've Never Been in Love
Before
I Could Write A Book
I Didn't Know What Time It
Was
I Let A Song Go Out Of My
Heart
I Remember You
I Should Care

If I Were A Bell
It Don't Mean A Thing
It Had To Be You
It's Only A Paper Moon
It's You Or No One
Love Walked In
Love for Sale
Moonlight in Vermont
More I See You (The)
My Foolish Heart
My Shining Hour
Our Love Is Here To Stay
Pennies From Heaven
Polkadots And Moonbeams
September In The Rain
Skylark
Song Is You (The)
Sophisticated Lady
Spring Is Here
Tangerine
Tenderly
Way You Look Tonight
(The)
When Sunny Gets Blue
You Go To My Head
You Stepped Out Of A
Dream

4. САМОСТІЙНА РОБОТА

Ключовий напрям самостійної роботи студента є підготовка до технічного заліку та заліку по транскрипції.

Вимоги до технічного заліку

	Метроном	Лади	Паттерни	Guide tones
1 курс	“На 2-4” середній темп (мал.2)	мажор дорійський міксолідійський лідійський фрігійський	2-х тактовий та 4-х тактовий II-V-I	мажорний блюз у тональностях F, Bb, Eb, C, G (мал.1)
2 курс	“Offbeat” середній темп (мал.2)	мажор дорійський міксолідійський лідійський фрігійський локрійський мелодичний мінор	2-х тактовий та 4-х тактовий II-V-I	лінії 3х або 7х по заданій гармонічній сітці
3 курс	“Offbeat” середній темп або швидкий темп (мал.2)	мажор дорійський міксолідійський лідійський фрігійський локрійський мелодичний мінор лідійський домінантовий	2-х тактовий та 4-х тактовий II-V-I	лінії 3х або/та 7х по заданій гармонічній сітці
4 курс	“Macrotime” на 3 середній або швидкий темп (мал.2)	мажор дорійський міксолідійський лідійський фрігійський локрійський мелодичний мінор лідійський домінантовий лідійський збільшений	2-х тактовий та 4-х тактовий II-V-I	лінії 3х або/та 7х по заданій гармонічній сітці

Мал. 1 Вправа по Guide tones на мажорну блюзову сітку

Мал. 2 Типи метрономів

Вимоги до заліку по транскрипції

- до заліку допускаються тільки транскрипції соло видатних джазових виконавців, зроблені студентом
- транскрипція виконується “напам’ять” разом із записом, але студент повинен бути готовий до виконання транскрипції самостійно (“acapella”) на вимогу комісії
- студент надає комісії копію транскрипції “in C” або у строї інструменту
- в транскрипції над нотами соло обов’язково повинна бути позначена гармонія
- починаючи з другого курсу коледжу, студент зобов’язаний попередньо проаналізувати соло та відмітити основні елементи у нотах транскрипції, а на заліку пояснити ці елементи усно (напр. паттерни, гармонічні заміни, секвенції, фразовий розвиток, тощо)
- якщо в соло присутньо забагато технічних складнощів для студента, дозволяється уповільнення запису (максимум на 10%), перенесення частин соло у більш комфортний діапазон, тощо
- для студентів коледжу рекомендується робити транскрипції соло видатних виконавців на своєму інструменті; дозволяється виконання транскрипцій для інших інструментів, але на інструменті студента

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Метод художньої демонстрації та художнього ілюстрування, метод створення індивідуального репертуару, консультування, збирання інформації, анотації, моделювання, апробація виступу, метод наочно-слухового показу (демонстраційний метод), метод пластичного інтонування, консультування, дедуктивні, аналітичні, частково-пошукові, постановка проблеми, методи синхронічного та діахронічного аналізу творів, метод стильового аналізу музичного твору, робота з текстами, метод емоційної драматургії, метод створення композиції, метод художнього контексту, метод життєвих асоціацій, індивідуальні тренінги, збирання інформації, складання плану, робота з текстами, наочними засобами, метод активізації самовдосконалення музично-слухацької діяльності, метод термінологічного аналізу, метод зіставлення, метод дефінітивного аналізу, метод функціонального аналізу, метод морфосемантичного аналізу, описовий метод, контекстуальний метод, метод міжпредметних зв'язків.

7. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1. Поточний контроль

як індивідуальний аудиторний поточний залік виконання окремих розділів програми (етюдів, технічних вправ) - протягом семестру
як технічний залік – 10-13 тиждень семестру

2. Модульний контроль

залік в формі академічного концерту

3. Підсумковий контроль:

екзамен в формі академічного концерту

I, III, V, VII семестр
(16-17 тиждень)

II, IV, VI семестр
(39-40 тиждень)

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Бали	ECT S	За національною шкалою		Для заліку	Вимоги
0 — 34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Відсутні знання форми, гармонії твору.
35 — 59	FX	2	Незадовільно з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання	Твір виконано з грубими помилками в мелодії, відсутнє знання гармонії, немає впевненості в розумінні форми, немає усвідомлення своєї функції в ансамблі.
60 — 100	E, D, C, B, A.	3 – 5	Задовільно – відмінно	Зараховано	Від: Утримана форма твору, виконана мелодія. Соло виконане з відчутними помилками, але присутнє загальне розуміння гармонії. Є базове усвідомлення своєї функції в ансамблі. До: Твір виконано з розумінням його задуму, соло виконане у взаємодії з ансамблем, присутня динаміка та драматургія. Інтерпретація твору збагачує його художню суть. Імпровізація не конфліктує з гармонією, але і не обмежена її рамками.

Порядок зарахування пропущених занять:

Пропущені практичні заняття зараховуються шляхом їх самостійного опрацювання студентом (вивчення заданого фрагменту твору, підготовка вправ, етюдів, “паттернів”, транскрипцій) із наступним їх захистом за розкладом консультацій викладача.

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики		для заліку
90 – 100	A	5	відмінно	Зараховано
82 – 89	B	4	добре	
74 – 81	C			
64 – 73	D	3	задовільно	
60 – 63	E			
35 – 59	FX	2	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Mark Levine. Jazz Theory Book, 1st edition. Sher Music, 2011, 522 p.
2. Mark Levine. The Jazz Piano Book, 1st edition. Sher Music, 2011, 306 p.
3. Berliner, Paul F. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation, 1st edition. University of Chicago Press. 2009, 904 p.
4. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Melodic Structures. Advance Music, 2007, 93 p.
5. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Pentatonics. Advance Music, 2007, 125 p.
6. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: The Jazz Line. Advance Music, 2007,
7. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Melodic Rhythms. Advance Music, 2007, 119 p.

8. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Thesaurus of Intervallic Melodies. Advance Music, 2007, 232 p.
9. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Developing a Jazz Language. Advance Music, 2007, 172 p.
10. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Hexatonix. Advance Music, 2007, 105 p.

Допоміжна

1. George Russel. The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization: The Art and Science of Tonal Gravity by George Russell (4th edition). Concert Pub., 2001, 252 p.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. JazzAdvice. How to Learn Jazz Improvisation: The Ultimate Guide.
<https://www.jazzadvice.com/jazz-improvisation-ultimate-guide>
11. Mark Galang. Jazz Improvisation: The 12 Step Method.
<https://www.freejazzlessons.com/jazz-improvisation/>
12. The Jazz Resource. Jazz Theory.
https://www.thejazzresource.com/jazz_theory.html
13. Jazz Piano School. Understanding Jazz Theory.
<https://jazzpianoschool.com/3-most-important-jazz-theory-concepts/>

Розробник: Я. А. Цветінський
Гарант освітньої програми: С.В. Хананаєв