

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

28.12.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Полосмак А. О.

28.12.2017 г.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

Составитель

Дмитриев Ю. Г., старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 6 от 06.02.2018 г.

УДК 378.14:78(075.8)
ББК 74:85.9я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 21.12.2017);

Елисеенков О. Н., доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 8 от 26.12.2017 г.)

ИЗ9 Дмитриев, Ю. Г. Изучение педагогического репертуара : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Дмитриев Ю. Г. – Электрон. дан. (0,9 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2018. – 67 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181814851 от 16.03.2018 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Изучение педагогического репертуара».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-224-8

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2018

Пояснительная записка

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является одной из составляющих частей в профессиональной подготовке студентов. Она предусматривает ознакомление студентов с теоретическими основами и развитие у будущих специалистов практических навыков для работы в качестве преподавателя, руководителя творческого коллектива. Цель изучения дисциплины «Изучение педагогического репертуара» – подготовка студента к самостоятельной педагогической деятельности (в студиях, школах, творческих коллективах и т. д.) через формирование репертуарной программы. Задачи курса: формирование общего представления о творчестве исполнителей, коллективов, а также композиторов; воспитание профессионального отношения к работе над репертуаром через музыкально-теоретический и вокально-технический анализ произведений; развитие навыков самостоятельной работы студента; умение грамотно и доступно формулировать цели и задачи изучения и исполнения произведений педагогического репертуара.

В результате овладения данной дисциплиной студент должен:

знать:

- исполнительские возможности голоса, инструмента;
- теоретические основы и историю исполнительства;
- профессиональную терминологию;

уметь:

- ориентироваться в основных направлениях музыкального репертуара;
- прочитывать и охватывать произведение в целом;
- понимать особенности репертуара разных стилей и жанров;

владеть:

- навыками самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
- профессиональной терминологией;
- умением соединения учебно-методического материала с задачами изучаемого художественного материала.

В программе предусмотрена актуализация межпредметных связей со следующими дисциплинами: «Педагогика», «Психология», «Специнструмент», «Постановка голоса», «Сольфеджио», «Импровизация на специнструменте».

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Курс лекций

Тема 1. Введение

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является важным элементом в формировании педагогического мастерства у студентов специальности «Искусство эстрады». Курс направлен на подготовку квалифицированных специалистов-преподавателей, а также является составной частью профессиональной подготовки студентов.

Направленность предмета – подготовка квалифицированных специалистов-преподавателей игры на музыкальных инструментах, эстрадного вокала. Для ее реализации необходимо обучение студентов навыкам точного профессионального показа, умение анализировать связь между музыкальными представлениями и звуковой реализацией этих представлений в исполнении, способность ярко, образно, грамотно формулировать цели и задачи исполнения произведений педагогического репертуара.

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов, основные тенденции в развитии современного эстрадного искусства, принципы работы над эстрадным произведением, его анализ и методические рекомендации по разучиванию, основные особенности возрастных категорий учащихся и критерии подбора педагогического репертуара.

Критериями практического овладения курсом являются следующие умения и навыки:

- способность применять на практике всю сумму знаний, полученных в результате изучения специальных дисциплин;
- аналитический подход к изучаемому материалу;
- свободное владение профессиональной лексикой;
- определение круга профессиональных проблем и выбор наиболее рациональных путей их решения на конкретном материале;

– использование знаний, полученных при изучении курса, для реализации основных профессиональных задач.

По окончании прохождения курса студент должен:

знать:

- основные методы изучения педагогического репертуара;
- стилевые особенности изучаемой музыки;
- необходимый объем педагогического репертуара разного уровня сложности;

уметь:

- ориентироваться в подборе репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
- выбирать верный подход при формировании программы (с учетом сложности, объема, стилевого разнообразия и т. д.);
- использовать полученные знания в практической деятельности;
- ясно формулировать те или иные педагогические задачи, находить оптимальные способы их решения.

Тема 2. Роль и значение педагогического репертуара

в воспитании эстрадного исполнителя

Искусство эстрады (пение)

Музыка – это искусство сильного эмоционального воздействия. И, как и все виды искусства, она отображает переживания человека в разные моменты его жизни, объединяет людей в этом переживании. Музыка имеет свой своеобразный язык: «В горе и в радости, в труде и на отдыхе – музыка всегда с человеком» (Д. Шостакович). И чем раньше она войдет в жизнь человека, тем более глубокое место займет в его душе

Музыкальное развитие оказывает огромное влияние на общее развитие индивидуума. Человек становится более чутким к красоте, искусству, жизни, формируется эмоциональная сфера, мышление. Музыкальное воспитание, в широ-

ком смысле слова, – это воспитание, формирование духовных потребностей человека, его интеллекта. А в узком смысле – помогает формировать музыкальную культуру человека, развивать его способности к восприятию музыки.

Эстрадное искусство является популярным у широких масс. И одной из центральных проблем в наше время является проблема вовлеченности подрастающего поколения в массово-музыкальную культуру. Все средства массовой коммуникации, и далеко не всегда с высоким эстетическим качеством, оказывают огромное влияние на нас. Поэтому задача педагога – научить ориентироваться в океане музыкальных жанров, стилей, направлений, нацелить на формирование музыкально-исполнительских, организаторских, педагогических навыков.

Молодые музыканты подчас увлекаются бессодержательными низкохудожественными сочинениями, ограниченным перечнем произведений современной музыки. Именно поэтому и возникает вопрос, связанный с ориентацией на нравственно-эстетические и жанрово-стилевые постижения музыкального искусства. Актуализируется поиск эффективных методов формирования репертуара и его педагогических возможностей, учитываются современные тенденции развития музыкального искусства, процессы, происходящие в художественной сфере в целом.

Современные интересы молодого поколения связаны с музыкальным искусством, особенно с исполнением песенного репертуара. Расширяется жанровый и стилиевой спектр исполнительского искусства. Это и *поп-музыка*, и джазовые направления, и *рок-музыка*, и *фолк*, и другие. Поэтому появляются перспективы духовного обогащения молодежи музыкой и могут быть реализованы воспитательные возможности для того, чтобы решать задачи формирования эстетически ценного репертуара и превращения его в действенное средство воспитания учащегося.

Цель предмета предполагает подготовку будущего педагога к самостоятельной профессионально грамотной работе с учеником по формированию репертуара.

Учебный материал является главным носителем содержания учебного познания – это содержательность, многогранность. Задача вокального педагога нацелена на:

- не только формирование основ вокальной техники, но специфику вокально-джазовых произведений;
- умение реализовать свои теоретические знания в практической работе;
- умение решать свои педагогические возможности с учетом возможностей ученика;
- аргументацию советов ученику.

Новая музыка рождает и новые требования, поэтому музыкальный педагог должен быть инициативным и обогащать свой метод в соответствии с новейшими достижениями искусства.

Обучение высококвалифицированных музыкантов и грамотных педагогов эстраднему искусству вокала должно осуществляться на высоком уровне в учебных заведениях.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Эстрадное искусство во все времена отличалось демократичностью своих жанров. Доступность восприятия многих эстрадных форм обеспечивала их огромную популярность у широкого круга слушателей. В наше время значительный поток музыкальной информации эстрадного направления ежедневно поступает в телевизионный эфир и воздействует на формирование эстетических вкусов подрастающего поколения. Более того, многие музыкальные стили эстрадной и джазовой музыки тесно связаны с идеологией различных молодежных течений, которые способны влиять на определение жизненных ценностей и ориентиров у молодых людей.

Современные интересы и потребности молодого поколения во многом связаны с музыкальным искусством, в частности, с музыкальным исполнительством. Коллективное музыкальное творчество представляют оркестры и малые формы исполнительского искусства – ансамбли. В настоящее время в значи-

тельной степени расширяется их жанрово-видовой спектр. Здесь и различные по инструментальному составу ансамбли духовых и ударных инструментов, и эстрадные и джазовые коллективы, а также ансамбли академического и фольклорного направлений и т. д. Появляются коллективы, работающие одновременно в жанре эстрады и фольклора, в рамках классической академической традиции и джазовой музыки. В связи с этим открываются определенные перспективы в ракурсе духовного обогащения молодых людей, эффективного осуществления эстетико-воспитательного процесса музыкантов-исполнителей. Вместе с тем эстетико-воспитательные возможности музыки могут быть реализованы в том случае, если в музыкальных коллективах художественно-педагогический процесс предполагает решение двуединой задачи: формирования эстетически ценного репертуара и превращения его в действенное средство воспитания исполнителей.

В развитии музыкального исполнительства сегодня ярко прослеживаются противоречия между практикой функционирования молодежных коллективов и их педагогическими возможностями, между эстетико-воспитательными задачами и качеством проводимой художественно-педагогической работы. Молодые музыканты подчас увлекаются низкохудожественными, бессодержательными сочинениями, ограниченным перечнем произведений современной музыки. В том случае если даже в процессе занятий и формируется репертуар, отвечающий идейно-художественным требованиям, то эстетико-воспитательная работа, как правило, не представляет собой целенаправленной, научно обоснованной педагогической деятельности. Руководители зачастую возлагают надежды на спонтанное воздействие репертуарных программ. Именно поэтому в настоящее время приобретают особую актуальность вопросы, связанные с эстетико-воспитательной работой. Актуализируется поиск эффективных методов формирования репертуара и его педагогических возможностей. К сожалению, эстетико-воспитательная работа часто не соответствует современному музыковедению. Не всегда учитываются современные тенденции развития музыкального искусства, процессы, происходящие в художественной сфере в целом.

Под эстетическим воспитанием мы будем понимать процесс формирования высоких эстетических установок учащихся, их ценностных ориентаций в эстетической сфере, интересов, потребностей, вкусов, способностей, критериев оценки посредством расширения эстетической деятельности и углубления ее ценностного содержания, компонентами которой являются:

- освоение и исполнение художественной продукции;
- приобретение знаний, умений и навыков в процессе учебно-творческой и художественно-образовательной работы;
- достижение высокой исполнительской культуры.

Цель эстетико-воспитательной работы предполагает совершенствование духовного потенциала исполнителей на собственно музыкальном, художественном и общеэстетическом уровнях. Эстетико-воспитательный процесс охватывает широкий спектр педагогической работы, которая выходит за рамки чисто музыкальной сферы. Эстетическое воспитание в музыкальном коллективе может предполагать использование элементов других видов искусства, смежных с музыкой, – например поэзии, театра, хореографии, живописи, кино и т. д. Формирование духовного мира исполнителей должно осуществляться в области музыкально-творческой деятельности. Именно творческий процесс позволяет активизировать деятельный ресурс исполнителей, способствует созданию атмосферы доверия, выводит на новый уровень сотрудничества – наставничество.

Всякое эстетическое воспитание должно иметь своей целью развитие человека в целом. Оно называется эстетическим не только потому, что служит эстетическому развитию, а потому, что с помощью искусства формирует весь духовный мир индивида.

Исходя из общей цели эстетико-воспитательной работы, перед педагогом ставятся следующие задачи:

1. Формирование эстетического интереса ученика к музыкально-исполнительской деятельности высокого художественного содержания.
2. Формирование эстетической потребности исполнителей в музыкальном творчестве.

3. Воспитание высокого эстетического вкуса, формирование критериев оценки и ценностных ориентаций исполнителей.

4. Развитие творческих способностей, исполнительского мастерства, повышение уровня музыкального образования.

5. Совершенствование эстетического сознания исполнителей, их духовного облика в целом.

Таким образом, учитывая современные тенденции развития эстрадного искусства, можно заключить, что обучение эстраднему исполнительскому мастерству как профессиональному виду деятельности должно осуществляться на достаточно высоком уровне, необходимо готовить в учебных заведениях не только высококвалифицированных музыкантов, но и грамотных преподавателей по данной специальности.

Тема 3. Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов

Искусство эстрады (пение)

Музыкальный жанр – самый распространенный в искусстве. Известный русский музыкальный критик А. Н. Серов писал: «... музыка так же, как и всякий другой человеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с почвой этого народа, с его историческим развитием...».

Всегда самым популярным и разнообразным жанром была песня.

«Песня всегда была душой русской музыки...» (Б. В. Асафьев).

Каждая эпоха рождает свои песни. Они помогают человеку стать духовно богаче, раскрыть глубину чувств, понимать красоту природы. Самой лучшей будет та песня, которая ближе и понятнее широкому слушателю. И лишь немногие остаются в нашей памяти. То же можно сказать и об исполнителях, которые делают судьбу той или иной песни.

Много прекрасных мастеров, голоса которых неотделимы от песен, знала Россия. В начале XX века на эстрадной сцене было модным исполнение роман-

сов. В них привлекали слушателей глубина чувств, напевность мелодий в сочетании с осмысленным текстом. Исполнителями их были одаренные певцы.

Варю Панину называли «Цыганской Патти», Анастасия Вяльцева получила титул «Несравненная» за яркий индивидуализм, великолепную фразировку и силу внушения.

«Когда пела Плевицкая, ... чудилось, что земля дышит полной грудью», – писал критик А. А. Кугель.

Их называли царицами русской песни.

Об исполнителе, создателе грустных песенок Пьеро – Александре Вертинском – можно сказать его же словами: «...мое искусство было отражением моей эпохи». Он поражал своим исполнением, актерским образом, стилем, пластикой, жестом и делал это великолепно. Его песни неотделимы от его голоса.

Отражением эпохи были концерты Леонида Утесова, Клавдии Шульженко», «Нам песня строить и жить помогает» – пел герой фильма «Веселые ребята» Потехин голосом Утесова. Это было время, когда воцарялся особый жанр бодрой песни. С этого момента начинается соединение песни и джаза, который был определен как *песенный джаз* или *квази-джаз*. Репертуар ранних джазовых исполнителей составляла лирическая массовая и эстрадная песня в популярных танцевальных жанрах: *танго, фокстрот, вальс-бостон*. Большой популярностью пользовались певцы Н. Казанцева, И. Шмелев, Р. Лазарева, Р. Сикора, В. Козин, П. Лещенко и др.

Джазовый вокал, в отличие от поп-музыки, рассматривается, как вспомогательный тембр к музыкальному звучанию, в частности, слоговый «скет».

Настоящий джазовый стиль в отечественном вокале формируется в 60-е годы. Джаз исполняется на английском языке.

Гюлли Чохелли – ее голос впечатлял в лирических композициях, обладательница теплого низкого голоса.

Валентина Пономорева – вокалистка универсальных возможностей.

Эльвира Трафова – исполнительница ретро-джаза 20–30-х годов.

И. Отиева, Т. Оганесян, С. Манукян.

Л. Долина прекрасно чувствует стили от блюза и традиционного джаза до джаз-рока, соул-рока, кантри-рока, фанка.

Подлинный успех эстрадной песни во многом зависит от вкуса музыкальности и чувства меры исполнителя. Песня «Синий платочек» – одна из самых знаменитых песен XX века. Благодаря мастерству К. Шульженко ее знают и поют. Сегодня исполнители иногда грешат этим чувством меры, используя музыкальные преувеличения, доходящие до истерики. Да и тексты эстрадных песен не всегда содержательные.

Советская массовая песня родилась в момент исторических преобразований и сопутствовала народу, отражая его мысли, чувства, любовь к земле и веру в будущее. Песня звучала по всей стране. Она стала лабораторией, в которой отрабатывались интонационный язык, самые разные стилевые источники: от народной музыки до академических образов, как отечественных, так и зарубежных. Интонации ее проникали во многие произведения разных жанров. Советская песня представляет собой музыкальную летопись страны. В этой летописи огромное место принадлежит И. О. Дунаевскому. Он положил начало новому типу массовой песни, основанной на жанре городского бытового романа. Его лучшие песни были частью киномузыки, которую пела вся страна.

Современная эстрада начала развиваться с 80-х годов. На нее стали оказывать влияние разные западные жанры. Эстрадное искусство постепенно обогащается певцами (В. Леонтьев, Л. Вайкуле, Л. Мондрус, Т. Буланова, С. Ротару, Ю. Антонов, И. Аллегрова и др.). С появлением Аллы Пугачевой на эстраду пришла «раскованность» («Арлекино», «Все могут короли»). Ее манера пения – театрализация самой песни. Вслед за ней большинство вокалистов стали выступать, используя пластические композиции. Алла Пугачева внесла огромный вклад в развитие отечественной популярной и рок-музыки.

Рок-музыка – это область современной поп-музыки. Она представляет собой сложный состав течений (хиппи, пан-рок, тяжелый рок, мягкий рок, фолк-рок, джаз-рок и др.). Причины широкого распространения рока – социально-

культурные, а также совершенствование музыкально-воспроизводящей техники, техники звукозаписи.

Российская рок-музыка придает большое значение содержанию песен и качеству текстов. Мощное пополнение пришло в рок-музыку – В. Кузьмин, А. Барыкин, Земфира и др. Все они внесли свой вклад в песенный жанр роковой энергетики.

Если говорить о постсоветском периоде, можно отметить:

– мелодии В. Резникова («Телефонная книжка», «Бумажный змей»);

– записи в духе бит-музыки группы «Секрет» (песня «Алиса» по канве битловской «Мишель»);

– работы «А-Студио» с их джазово-фанковскими ритмами; не без влияния группы Shakatak («Джулия», «Белая река»);

– лучшие мелодии И. Корнелюка;

– отдельные удачи группы Hi-Fi.

Эпоха открыла поколение молодых талантов в области песенной эстрады: Л. Агутин, О. Газманов, В. Сюткин, И. Николаев, А. Губин, Е. Ваенга.

Еще интересно, что песенная эстрада все больше смещается в сторону авторской (бардовской) песни и вышедшего из нее «шансона». Исполнители А. Розенбаум, М. Круг и др.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Изобретение электрогитары явилось импульсом к возникновению новых гитарных школ и направлений. Основоположниками их стали два джазовых гитариста: Чарли Кристиан (Charlie Christian) в Америке и Джанго Рейнхардт (Django Reinhardt) в Европе.

В своей книге «От рэга к року» известный немецкий критик И. Берендт пишет: «Для современного джазового музыканта история гитары начинается с Чарли Кристиана. За два года, проведенных им на джазовой сцене, он совершил переворот в игре на гитаре. Разумеется, были и до него гитаристы, но создается, однако, впечатление, что гитара, на которой играли до Кристиана, и та, что зву-

чала после него, – это два разных инструмента». С его приходом гитара стала равноправным участником джазовых ансамблей. Он первым ввел гитарное соло в качестве третьего голоса в ансамбль с трубой и тенор-саксофоном, освободив инструмент от чисто ритмических функций в оркестре.

Одновременно с Кристианом в Париже блистал не менее выдающийся джазовый гитарист Джанго Рейнхардт. Чарли Кристиан, еще выступая в клубах Оклахомы, восхищался Джанго и часто нота в ноту повторял его соло, записанные на пластинках, хотя по манере игры эти музыканты резко отличались друг от друга. О вкладе Джанго в развитие джазового стиля игры на гитаре и его мастерстве говорили многие известные музыковеды и артисты джаза. По словам Д. Эллингтона, Джанго – суперартист. Каждая взятая им нота – сокровище, каждый аккорд – свидетельство его незыблемого вкуса [24, 23]. От других гитаристов Джанго отличался выразительным, богатым звуком и своеобразной манерой игры, с продолжительными каденциями через несколько тактов, внезапными стремительными пассажами, стабильным и резко акцентированным ритмом. Джанго был не только прекрасным виртуозом-солистом, но и великолепным аккомпаниатором. Он опередил многих своих современников в применении минорных септаккордов, уменьшенных, увеличенных и других проходящих аккордов.

Негритянский гитарист Уэс Джон Лесли Монтгомери (Wes John Leslie Montgomery) – один из самых ярких музыкантов, появившихся на джазовой сцене после Ч. Кристиана. Он родился в 1925 году в городе Индианаполис, гитарой увлекся лишь в 19 лет под влиянием пластинок Чарли Кристиана и увлеченности своих братьев Бадди и Монка, игравших на рояле и контрабасе в оркестре известного вибрафониста Лайонела Хэмптона. Ему удалось добиться необычайно теплого, «бархатного» звука (используя большой палец правой руки вместо медиатора) и настолько развить октавную технику, что он с удивительной легкостью и чистотой исполнял целые импровизационные хорусы октавами, часто в достаточно быстрых темпах. Его мастерство так поражало партнеров, что они в шутку прозвали Уэса «Мистером Октава». Первая пластинка с

записью У. Монтгомери вышла в 1959 году и сразу принесла гитаристу успех и широкое признание. Любителей джаза потрясли виртуозность его игры, утонченная и сдержанная артикуляция, мелодичность импровизаций, постоянное ощущение блюзовых интонаций и яркое чувство свингового ритма. Очень интересно у Уэса Монтгомери сочетание солирующей электрогитары со звучанием большого оркестра, включающего струнную группу. Большинство последующих джазовых гитаристов – в том числе такие известные музыканты как Джим Холл, Джо Пасс, Джон МакЛафлин, Джордж Бенсон, Ларри Кориелл – признавали большое влияние Уэса Монтгомери на их творчество.

Наиболее яркими представителями мейнстрима можно считать Джима Холла, Кенни Баррела и Джо Пасса.

Джим Холл (Jim Hall) – «поэт джаза», как его часто называют, пользуется известностью и любовью публики начиная с конца 50-х годов и вплоть до наших дней.

«Виртуозом джазовой гитары» называют Джо Пасса (Joe Pass, полное имя Джозеф Энтони Джейкоби Пассалакуа). Критики ставят его в один ряд с такими музыкантами как Оскар Питерсон, Элла Фитцджеральд и Барни Кессел. Огромным успехом пользуются его пластинки с записями дуэтов с Эллой Фитцджеральд и Хербом Эллисом, трио с Оскаром Питерсоном и басистом Нильсом Педерсеном, и особенно его сольные диски «Джо Пасс – виртуоз». Джо Пасс являлся одним из самых интересных и универсальных джазовых гитаристов, продолжающих традиции Джанго Рейнхардта, Чарли Кристиана и Уэса Монтгомери. Его творчество мало подвержено влиянию новых течений современного джаза: он отдавал предпочтение бибопу. Наряду с концертной деятельностью Джо Пасс много и успешно преподавал, издавал методические труды, среди которых особое место занимает его школа «Joe Pass Guitar Style».

Среди выдающихся музыкантов, тяготеющих к новому в развитии джаза, следует отметить Джорджа Бенсона, Карлоса Сантану, Эла Ди Меолу.

Мексиканский музыкант Карлос Сантана (Carlos Santana, род. в 1947 г.) играет в стиле «латино-рок», основанном на исполнении в роковой манере ла-

тино-американских ритмов (самбы, румбы, сальсы и др.) в сочетании с элементами фламенко.

Джордж Бенсон (George Benson) родился в 1943 году в г. Питсбурге и уже в детстве пел блюзы и играл на гитаре и банджо. В 15 лет Джордж получил в подарок маленькую электрогитару, а в 17, окончив школу, сформировал небольшую рок-н-ролл-группу, в которой пел и играл. Через год в Питсбург приехал джазовый органист Джек МакДафф. Сегодня некоторые специалисты считают лучшими во всей дискографии Бенсона именно его первые записи с Джеком МакДаффом. Большое влияние на Бенсона оказало творчество Джанго Рейнхардта и Уэса Монтгомери, особенно техника последнего.

Среди гитаристов нового поколения, играющих джаз-рок и развивающих относительно новый джазовый стиль – фьюжн, выделяется Эл Ди Меола (Al Di Meola). Увлечение молодого музыканта джазовой гитарой началось с прослушивания записи трио с участием Ларри Кориелла (которого, по стечению обстоятельств, Эл Ди Меола через несколько лет заменил в этом же составе). Уже в 17 лет он участвует в записях с Чиком Кория. Эл Ди Меола виртуозно владеет игрой на гитаре — как пальцами, так и медиатором. Написанный им учебник «Характерные приемы игры на гитаре медиатором» получил высокую оценку специалистов.

К новаторам современности относится также талантливый гитарист Ларри Кориелл, прошедший сложный творческий путь – от увлечения рок-н-роллом до самых новых течений современной джазовой музыки.

Фактически после Джанго только один европейский гитарист достиг безоговорочного признания во всем мире и оказал влияние на развитие джаза в целом – англичанин Джон МакЛафлин. Расцвет его таланта приходится на первую половину 70-х годов XX века – период, когда джаз стремительно расширял свои стилистические границы, смыкаясь с рок-музыкой, экспериментами в электронной и авангардной музыке, различными фольклорными музыкальными традициями. Не случайно МакЛафлина считают «своим» не только поклонники джаза: мы найдем его имя в любой энциклопедии рок-музыки. В начале 70-х

МакЛафлин организовал оркестр «Махавишну» («Великий Вишну»). Помимо клавишных инструментов, гитары, ударных и баса, он ввел в его состав скрипку. С этим оркестром гитарист записал ряд пластинок, которые с восторгом были приняты публикой. Рецензенты отмечают виртуозность МакЛафлина, новаторство в аранжировке, свежесть звучания, обусловленную использованием элементов индийской музыки. Но главное – появление этих дисков знаменует собой утверждение и развитие нового джазового направления: *джаз-рока*.

В настоящее время появилось много выдающихся гитаристов, которые продолжают и преумножают традиции мастеров прошлого. Большое значение для мировой эстрадно-джазовой культуры имеет творчество самого знаменитого ученика Джимма Холла – Мэттини. Его новаторские идеи значительно обогатили мелодико-гармонический язык современной эстрадной музыки. Хочется отметить также блестящую исполнительскую и педагогическую деятельность Майка Стерна, Фрэнка Гэмбла, Джо Сатриани, Стива Вая, ученика Джо Пасса Лее Ритенура, Гари Мура, Стива Рэя Вогана и многих других.

Что касается развития искусства игры на эстрадно-джазовой (электро- и акустической) гитаре в нашей стране, то оно было бы невозможно без многолетней и успешной учебно-просветительской работы В. Манилова, В. Молоткова, А. Кузнецова, А. Виницкого, а также их последователей С. Попова, И. Бойко и других. Огромное значение имеет и концертно-исполнительская деятельность таких музыкантов как: А. Кузнецов, И. Смирнов, И. Бойко, Д. Четвергов, Т. Квителашвили, А. Чумаков, В. Зинчук и В. Ткаченко, В. Угольник и многих других.

Тема 4. Современные тенденции развития эстрадного исполнительского искусства

Эстрадная музыка с 20-х годов прошлого века находится в центре внимания деятелей культуры и искусства, исследователей в различных областях знания, выступая как предмет полемики на страницах периодической печати и

споров в научных кругах. На протяжении всей истории отечественного эстрадного искусства отношение к нему неоднократно менялось. В отечественной науке сложилась традиция рассматривать эстрадное искусство, и в этом контексте джаз, а затем и рок-музыку, как проявления массовой культуры, которые становились объектом исследования в рамках социологии, социальной психологии и других общественных наук. Интерес культурологов и политологов к проблемам современной эстрады и социокультурным явлениям, порождаемым ею, не ослабевает и сегодня.

Ориентация нашей страны после 1991 года на систему общеевропейских политических и культурных ценностей, мощная экспансия через СМИ и индустрию звукозаписи западной рок-музыки в отечественное культурное пространство окончательно вытесняют старую, советскую, терминологию из журналистского и научного обихода.

В последнее десятилетие почти не говорят и не пишут об эстраде, эстрадной музыке. Общепринятой становится западноевропейская и американская терминология: поп-музыка, шлягер, рок-музыка, и все это определяется как массовые жанры музыки, массовая культура, то, что заполняет радио- и телеэфир, звучит на дискотеках, распространяется на кассетах и компакт-дисках, обозначается *pop-hit*. В последнее время происходит переосмысление старой и возникновение новой терминологии, появилась возможность использовать общепринятые во всем мире термины.

Одновременно становятся доступными нотные издания, методические материалы, учебники, аудио- и видеопособия по обучению игре на различных музыкальных инструментах ведущих зарубежных педагогов и исполнителей.

Наиболее известными компаниями, занимающимися выпуском видеопособий, являются REN и HOT LICKS. В течение двух последних десятилетий ими были изданы сотни обучающих видеопрограмм для различных музыкальных инструментов. В качестве авторов этих программ выступают известнейшие педагоги и исполнители, такие как Джо Пасс, Джон Скофилд, Ингви Мальмстин, Эл Ди Меола, Фрэнк Гэмбл, Джон МакЛафлин, Скотт Хендерсон, Дэйв

Вейкл, Джон Патитуччи, Джако Пасториус, Джон Петруччи и многие другие. Программы охватывают большинство современных музыкальных стилей и рассчитаны на музыкантов разного уровня подготовки.

Однако в настоящее время одним из наиболее доступных источников музыкальной информации является Интернет. Существует большое количество интернет-ресурсов, содержащих нотные архивы, методическую и учебную музыкальную литературу.

Тема 5. Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя

Для наиболее успешного решения вопроса подбора педагогического репертуара педагог должен хорошо ориентироваться в современных музыкальных стилях и направлениях. Основу эстрадного репертуара чаще всего составляют произведения, написанные в стилях *блюз, джаз, рок, фанк, латино*. Безусловно, нужно хорошо знать и понимать основные особенности этих стилей, разбираться в специфике ритмических, гармонических, мелодических, штриховых и динамических особенностей этих стилей. Это позволит наиболее точно подбирать произведения исходя из решаемых педагогических задач, уровня владения инструментом, возрастных особенностей.

Например, на начальном этапе обучения ориентироваться в подборе произведений для учащегося рекомендуется на блюзовую стилистику. Это связано с тем, что для этого стиля свойственны фиксированные несложные гармонические последовательности, небольшое количество характерных звукорядов. В то же время освоение ритмических особенностей (триольной пульсации, «шафл») создаст хорошую базу для перехода к изучению произведений в стиле *свинг*. Многие штриховые особенности и технические приемы будут использоваться в дальнейшем при исполнении произведений в стиле *рок*. Впоследствии, при переходе от блюза к блюз-роковым формам, будет оправданным использование в репертуаре произведений в стиле *рок*. Используемые звукоряды, характерные

для рока, в последующем часто будут присутствовать в произведениях джазовой стилистики. Полученные знания по гармонии, звукорядам будут необходимы при изучении таких стилей как *босса-нова* и *самба*, *джаз-рок* и *фанк*.

Таким образом, будет выстроена система изучения стилей по принципу нарастания сложности и использования уже пройденного материала.

Безусловно, одним из основных источников поиска произведений разной стилевой направленности будут аудио- и видеозаписи. Педагог должен иметь подобный архив и хорошо ориентироваться в современной музыке. Иногда в качестве задания учащемуся может быть предложено разобрать произведение, ориентируясь только на аудио- или видеоматериал, а впоследствии записать его нотами. Таким образом, будет решаться одновременно несколько задач. К тому же, имея конкретный образец исполнения произведения, учащийся сможет точнее исполнять определенные штриховые и динамические оттенки.

И, разумеется, педагогу необходимо постоянно пополнять собственный архив печатной нотной продукции, интернет-ресурсов и следить за новейшими тенденциями развития современной музыки.

Тема 6. Работа над эстрадным произведением

Искусство эстрады (пение)

Говоря о хорошей подготовке исполнителя в хорошей школе, имеется в виду не только его техника, но и его художественное развитие. Правильный выбор репертуара – рост учащегося. Молодой певец должен всесторонне изучать исполняемые произведения, усваивать смысл словесного текста, добиваться синтеза музыкальной и словесной сторон, освоить методы исполнительского анализа.

Целью вокального разбора (анализа) является раскрытие художественного содержания исполняемого произведения методом глубокого изучения композиторских средств выразительности. Приступая к разбору исполняемого произведения, певец должен иметь в виду общий план сочинения: идею, главную мысль, смысловую вершину. Основным условием грамотности исполнения яв-

ляется точное выполнение ритмического рисунка вокальной партии и правильное интонирование. Ритмическую устойчивость мелодического рисунка следует выработать с первых шагов обучения. Осмысленное и грамотное прочтение музыкально-словесного текста с точки зрения певческой орфоэпии и дикции, точное выполнение мелодического рисунка и динамических оттенков – это ступени в овладении певцом музыкальной и смысловой сторонами произведения. Артистическое развитие ученика должно основываться на музыкальных произведениях художественной ценности. Первые уроки надо начинать с несложных произведений, поддающихся ученику. Исполняемая песня должна раскрыть не только голос, но и характер певца.

При обучении следует развивать у певца чувство музыкальной формы. Ощущать это он начинает с исполнения элементарных упражнений из 2–3 нот, сопровождаемых размерно-ритмическим модуляционным чередованием тональностей. Далее осваивает построение музыкальной фразы, музыкальной мысли, ее кульминацию, изучает вокализы, написанные обычно в двух- или трехчастной форме.

Чувство формы неразрывно связано с ритмом и правильным ощущением темпа. Громадное значение для исполнителя имеет в пении овладение ритмом дыхательного процесса. Это один из важнейших факторов певческого процесса. Дыхание следует всегда предварительно, тщательно разметить, чтобы не дробить музыкальную фразу. Чрезвычайно важно научить подчинить ритм и длительность дыхания ритму и темпу каждого произведения. В быстрых темпах нужно добиваться четкости, выдержки, не допуская суетливости. Медленные темпы требуют устойчивости и спокойствия исполнения, что зависит от умелого распределения дыхания, внутренней сосредоточенности.

Основой выразительного пения является правильный, естественный звук. Сила воздействия интонационной окраски звука очень важна. Добиваясь красоты звучания, исполнитель старается подражать голосу нравящегося певца. Нужно не копировать тембр чужого голоса, а постараться правильно использовать манеры или приемы и суметь применить их к особенностям своего голоса.

Если певец владеет своим голосом, то весь процесс впеваания и предварительного ознакомления с произведением совершается естественно и просто. Рекомендуется брать произведения, доступные по вокально-техническим возможностям.

Значение ясной певческой дикции как одного из факторов певческого процесса огромно. Правильная певческая дикция обуславливается формированием гласных звуков, ярким энергичным произношением согласных. Общая вялость при звукообразовании обязательно отразится на дикции, требующей от певца энергии всего певческого процесса.

Работая над произведением, певец должен учитывать вопросы диапазона, тесситуры и выбора тональности. Это имеет огромное значение, так как можно утомить голос и отрицательно повлиять на его звучание.

Певец должен научиться находить точку наивысшего подъема, то есть главную точку смыслового содержания произведения. Это поможет ему наиболее глубоко раскрыть сущность сочинения. Исполнитель может выразить кульминацию данного произведения при помощи разнообразных средств вокально-музыкальной выразительности. Такими средствами могут быть крещендо, неожиданное пьяно, пауза, особая тембровая окраска. Чем шире музыкальный кругозор исполнителя, чем образнее его творческое воображение, тем легче почувствовать вершину эмоционального напряжения данного сочинения.

В самые драгоценные свойства исполнителя входят: непосредственность чувства, творческое воображение, смелый темперамент, убежденность в правильности передачи замысла.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Работа над музыкальным произведением начинается с предварительного прослушивания, которое облегчает разбор текста. Есть два способа ознакомления с новым сочинением: первый – с помощью педагога, который своим исполнением знакомит ученика с произведением, вдохновляя и стимулируя его к предстоящей работе; второй – прослушивание изучаемого сочинения в аудио-

записи, в исполнении лучших музыкантов. Очень важно прослушивание произведения с нотным текстом перед глазами. После предварительного ознакомления с новым произведением надо сделать его анализ, охватив:

- общее строение и характер;
- характер частей и соотношение между ними;
- основные моменты трактовки;
- характерные технические приемы;
- обратить внимание на темп, тональность (знаки при ключе), размер.

Этот анализ проводится в форме беседы, во время которой педагог несколько раз проигрывает произведение целиком и по частям, расспрашивает ученика о его впечатлениях, ставит ему отдельные конкретные вопросы, сам делает необходимые пояснения, а также знакомит ученика с биографией композитора исполняемого произведения.

Работа над музыкальным произведением начинается с тщательного разучивания нотного текста в медленном темпе. Одним из самых ответственных моментов на начальном этапе разбора произведения является выбор аппликатуры. Логически правильная и удобная аппликатура способствует максимально техническому и художественному воплощению содержания произведения. Поэтому необходимо найти самый рациональный способ решения этой задачи.

Обдумывать и записывать аппликатуру нужно для каждой руки отдельно. Могут быть несколько вариантов аппликатурных решений. В выборе варианта приходится в одних случаях считаться с размером и особенностями рук, в других – с технической подготовкой конкретного учащегося. Роль педагога должна быть активной при выборе аппликатуры. Желательно, чтобы он записывал аппликатуру всегда в присутствии ученика, предоставляя ему возможность участвовать в продумывании и принятии того или иного решения.

Работая над произведением, очень важно привлечь внимание ученика и посвятить определенное время заучиванию и запоминанию движения рук, тесно связанным с точным исполнением указаний, касающихся фразировки, штрихов, артикуляции, динамики и пр. Сложные места требуют внимания и более

тщательной работы. Для того чтобы трудности стали ясными, прежде всего нужно определить их специфику и подобрать соответствующие приемы игры.

С самых первых уроков при работе над музыкальным произведением надо прививать ученику элементы грамотного музыкального мышления, обсуждать с ним строение музыкальной фразы, в которой должна быть своя смысловая вершина и вокруг которой группируются окружающие звуки, объединяя их в одну музыкальную мысль.

При разучивании музыкального произведения также важен ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания целостности формы. Весьма полезно считать вслух как в начальном периоде разбора, так и при исполнении готового, выученного произведения. Причем в медленном темпе следует считать, ориентируясь на мелкие доли такта, а в подвижном темпе, соответственно, – на крупные доли. Поэтому педагог должен заставлять ученика в классе играть считая и требовать, чтобы то же самое он делал дома.

Многие учащиеся наивно полагают, что ритм можно развивать многочасовыми занятиями с метрономом, в то время как чрезмерное увлечение им, наоборот, лишает их ритмического самоконтроля. С помощью метронома при необходимости можно проверить умение «держат» темп, не уклоняясь ни в сторону ускорения, ни в сторону замедления. Также полезно считать вслух при выполнении и артикуляционных обозначений. Поскольку, к примеру, *non legato*, *staccato*, *staccatissimo* предполагают определенную длительность, то с помощью счета вслух нетрудно выдержать звук ровно столько, сколько нужно. Ведь известно, что малейшая неточность в исполнении артикуляции может исказить не только характер, но и стиль произведения.

Выразительные возможности гитарной артикуляции не ограничиваются только *legato*, *non legato*, *portato*, *staccato*. Имеются всевозможные промежуточные формы туше – *tenuto*, *mezzo staccato* и др. Даже одни и те же артикуляционные обозначения могут в различных случаях по-разному исполняться. К примеру, *staccato* учащиеся большей частью исполняют довольно остро, в то время как *staccato* может быть длинным или коротким, острым или мягким, бо-

лее легким и, наоборот, более тяжелым, *non legato* может быть выделенным, подчеркнутым или легковесным, мягким. В каждом случае требуется соответствующий прием игры.

Одним из важнейших моментов при работе над произведением является элемент выразительности – динамика. Она поможет выявить кульминационные моменты произведения и изучить те эффекты динамики, с помощью которых композитор передает нарастание эмоционального напряжения или его спад. Ученик должен выстроить динамический план таким образом, чтобы напряженность местных кульминаций соответствовала их значимости в общем эмоциональном и смысловом контексте. С их помощью ученик добьется плавного нарастания эмоционального напряжения на пути к центральной кульминационной точке и без резких переходов осуществит спад. В результате форма произведения окажется охваченной единым эмоциональным порывом, сплошной динамической волной, что приведет к цельности композиции.

Особо трудные пассажи, где пальцы постоянно путаются и «заплетаются», можно порекомендовать расчленять на достаточно мелкие фразы или интонации и, последовательно осваивая их в умеренном темпе, делать небольшие остановки между ними. Иногда эти остановки делаются с учетом принципа позиционности (по аппликатурному признаку). Можно также расчленять пассажи на такты, если нет других ориентиров.

Достигнув свободы исполнения в среднем темпе, приступаем к работе над звуком, хотя с первого же момента разбора произведения нужно обращать внимание на его качество. В данный период необходимо, используя те или иные приемы звукоизвлечения, добиваться наиболее точного и глубокого воссоздания образного содержания музыки.

После того как преодолены технические трудности, произведение выучено наизусть, подробно разобрано, полезно проигрывать его целиком в указанном автором темпе. При определении темпа произведения следует руководствоваться не только темповыми обозначениями (*allegro*, *molto allegro*, *moderato*, *andantino* и т. д.), но и учитывать ремарки, касающиеся характера му-

зыки (*grazioso, bravura, mesto* и т.д.). Многократное исполнение целиком в указанных темпах нежелательно прежде всего потому, что технически трудные отрывки нуждаются в постоянной медленной «шлифовке». В то же время, работая над произведением, надо стремиться меньше исполнять его целиком для того, чтобы сохранить остроту эмоционального восприятия и воссоздания художественного образа.

Задачи заключительного этапа состоят в том, чтобы добиться:

а) умения играть произведение совершенно уверенно, убежденно, убедительно;

б) умения играть произведение в любой обстановке, на любом инструменте, перед любыми слушателями.

Совершенная уверенность и убежденность исполнения достигается тогда, когда в игре не остается не только каких-то шероховатостей или логических неувязок, но и когда устранены все технические и художественные «сомнения», все затруднения в работе воображения, все двигательные «зажимы».

На начальном этапе работы над музыкальным произведением говорилось о целесообразности его прослушивания в аудиозаписи с целью ознакомления, на заключительном этапе очень полезно повторное прослушивание в аудио-, видеозаписи произведения, когда оно готово для публичного выступления. Это позволяет сравнить свою интерпретацию с иной. Как правило, ученик, имея уже свое собственное представление, воспринимает его с долей критики.

Педагог должен уметь настраивать ученика перед концертным выступлением, внушать ему веру в свои силы, а после выступления отметить положительные результаты, не ругать за промахи и неудачи, проявлять корректность в выражении критики. Негативная реакция педагога на неудачи учащихся обычно вселяет им страх перед публичным выступлением и неуверенность в себе. Педагог должен быть профессионально требовательным, настойчивым и добрым. Отметив недостатки ученика и сделав соответствующие выводы, он обязан терпеливо идти по пути их устранения.

Роль педагога в процессе разучивания музыкального произведения огромна. Участие его должно быть активно-творческим с самого разбора текста до момента выхода ученика на сцену. Во время занятий педагог, сидя рядом, должен тщательно следить за его игрой, обращая внимание ученика на точное прочтение нотного текста и выполнение всех авторских указаний.

Показывая приемы игры, следует объяснять, в чем суть и важность их использования. Работа над музыкальным произведением не имеет предела. Она продолжается и после концертного выступления. Навыки для публичных выступлений приобретаются как в условиях классных и домашних занятий, так и на концертной эстраде. Следует постоянно напоминать ученику, что концертная обстановка требует полной сосредоточенности. Это одно из самых важных условий для преодоления волнения.

Тема 7. Составление индивидуальной программы обучения

Искусство эстрады (вокал)

Репертуар является основой творческого роста и важным средством воспитания учащегося. Поэтому репертуар должен подбираться по идейной направленности, художественной ценности, достоинства, педагогической целесообразности. Формирование репертуара определяется и задачами, которые решаются на данном этапе.

Отбирая произведения, надо знать, насколько содержателен музыкальный материал и как он способствует развитию способностей учащегося.

Для этой цели в учебный процесс включаются произведения классиков жанра и произведения современных композиторов, осваиваются разные стили исполнительства.

Уровень сложности исполняемых произведений должен соответствовать возрастной категории, отвечать задачам музыкально-художественного воспитания эстрадного исполнителя, не превышать и его вокально-технический уро-

вень. Не следует предлагать сложные в технических приемах произведения для более младшей категории учащихся, так как голосовой аппарат еще не окреп и учащийся может не справиться с поставленной задачей.

Некоторые музыкальные направления требуют понимания эстетики стиля и исполнения определенных вокальных штрихов. Необходимо, чтобы учащийся воспроизводил певческий звук сознательно. Для этого надо знать особенности голоса и контролировать звучание собственного голоса. А на первых порах ученику из-за возраста может быть сложно. Поэтому при подборе репертуара должна быть установка на общий исполнительский уровень с ориентацией на дальнейший рост. При выборе произведения желательно знать широту диапазона ученика, его технические возможности, артистическую целостность.

При подборе репертуара, а затем выучивания требуется закрепление некоторых вокальных штрихов. Например, одним из главных является обучение петь *legato*. Для закрепления этого приема исполнитель поет вокализы или несложные произведения в стиле *фолк*. К джазовым произведениям надо подходить аккуратно, так как пение в джазовых штрихах требует владения вокальной техникой, сценическим мастерством, быть музыкально грамотным и владеть стилистикой языка. На первых порах надо слушать записи известных джазовых певцов классического стиля.

При подборе произведений следует учить певца разделению музыки на ту, которая ближе, и на ту, которая нравится публике. Процесс обучения вокалу – это очень сложное и кропотливое занятие, требующее терпения и любви.

При подборе конкурсного репертуара надо знать требования положения конкурса, учитывать их и работать в этом направлении. Выступление на конкурсе – это уровень исполнительского мастерства певца, где правильный подбор произведений определенной технической сложности демонстрирует профессиональность исполнителя.

При подборе концертного репертуара требуется и артистическое мастерство вокалиста. Тщательно подбирается репертуар для исполнения концертной программы. Здесь желательно выстраивать произведения не только по их слож-

ности, но и по динамическим моментам. Хорошо выстроенная концертная программа и артистизм исполнителя – залог успеха.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Подбор репертуара должен осуществляться строго в соответствии с разработанной программой. В то же время существует ряд критериев, определяющих выбор произведений на каждом конкретном этапе обучения. Это, в первую очередь, возрастные особенности учащегося. Они определяют степень сложности материала – особенности формы, технические элементы, особенности штрихов и динамики, художественное содержание.

Не стоит, например, предлагать учащемуся младшего возраста сложные блюзовые произведения потому, что его неокрепшие пальцы будут не в состоянии исполнить большинство технических приемов, требующих определенной «агрессии» в исполнении. К тому же этот стиль требует четкого понимания и исполнения характерных штрихов и динамики, что чаще всего не под силу учащимся младшего возраста. Исполнение произведений в некоторых музыкальных направлениях требует понимания определенной эстетики и философии стиля, знания его корней, что может быть неподвластно ученику в силу возраста.

Безусловно, при подборе репертуара нужно ориентироваться на общий исполнительский уровень учащегося. Степень сложности произведения должна соответствовать его уровню знаний и исполнительских навыков и в то же время давать возможность дальнейшего роста.

Еще одним критерием при подборе репертуара является необходимость закрепления и развития определенных технических приемов, конкретных знаний, штрихов, динамических оттенков. Например, для освоения исполнения приема *бенд* на гитаре можно рекомендовать к разучиванию произведение в стиле *блюз*, т. к. этот прием является своеобразной визитной карточкой блюза и присутствует в большинстве произведений. Для закрепления и развития технических приемов *легато*, *тэппинг* можно использовать произведения в стиле *рок*. Также произведения в этом стиле будут способствовать развитию навыка

скоростной медиаторной игры гитариста. Это обусловлено присутствием большого количества музыкальных фрагментов, требующих владения данными техническими приемами. Произведения в стиле *джаз* позволят развить и закрепить навык владения характерными звукорядами для аккордовой игры и импровизации поверх сложных гармонических оборотов, «чувства фразировки», правильного исполнения ритмических конфигураций, основанных на триольной пульсации.

В большой степени способствует развитию аккордовой игры и навыка звукоизвлечения при игре аккордов правой рукой исполнение произведений в стиле *фанк*. Одновременно пьесы в этом стиле вырабатывают навык четкого исполнения сложных ритмических фигур в быстром темпе с необходимымиagogическими чертами. Весьма способствуют развитию чувства ритма, навыку исполнения сложных синкопированных фигур произведения латиноамериканской музыки, одновременно развивая умение «обращаться» со сложными гармоническими последовательностями.

При подборе конкурсного репертуара нужно учитывать основные требования положения конкурса, его жанровую и аудиторную направленность. При этом необходимо учитывать, что задача исполнителя на конкурсном выступлении во время исполнения небольшого количества произведений – максимально продемонстрировать свой уровень исполнительского мастерства. В связи с этим будет правильным подбирать произведения яркие, мелодичные и (или) требующие определенной технической виртуозности.

Тема 8. Педагогический репертуар для младшей возрастной категории

Искусство эстрады (пение)

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие детей должны осуществляться взаимосвязанно, начиная с самых младших классов. Формирование основ музыкальной культуры нужно начинать с первых

дней пребывания ребенка в школе. В этот момент важно помочь ему услышать красоту музыки, развить его музыкальные и вокальные способности.

Развитие музыкальности имеет воздействие на общее развитие ребенка, то есть формируется эмоциональная сфера, пробуждаются воображение, фантазия. Ребенок начинает творчески мыслить.

«Без музыкального воспитания невозможно развитие человека»
(В. А. Сухомлинский).

Музыка, связанная с вокалом, помогает ребенку устранить замкнутость, непоседливость. Петь любят все дети, так как пение благотворно влияет на нервную систему ребенка, хорошо развивает внимание, память, речь, голосовой аппарат. В младшем школьном возрасте певческий аппарат слаб и требует внимания со стороны педагога. После 5 лет начинается развитие вокальных мышц. К 11–12 годам вокальные мышцы заполняют голосовые складки, оказываются сформированными.

Чтобы открыть перед ребенком мир музыки, надо развивать у него способности, позволяющие успешно проявлять себя в музыкальной деятельности.

Следует обратить внимание на два компонента музыкальности: воспитание у ребенка музыкального ушка и эмоциональную отзывчивость. Во время занятий пением ученик знакомится с произведениями, учится их понимать, приобретает навыки и умения для осознанного эмоционального исполнения.

Подбор программы варьируется с учетом интересов ребенка. При выучке произведений можно пользоваться нотным материалом, а также записями. Репертуар должен подбираться так, чтобы он помогал развитию и укреплению детского голоса, чтобы на нем отрабатывались навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции.

Песенный репертуар должен быть доступным ребенку соответственно его вокальным возможностям. Например: песни В. Шаинского, А. Пахмутовой других композиторов на стихи А. Хайта, Ю. Энтина и др.

Каждый педагог, занимаясь с учеником, привносит что-то свое в процесс обучения. Процесс этот будет более эффективен, когда он проходит систематически в тесной связи ученика и педагога.

Ребенок младшего возраста должен приобрести:

- основы музыкальных знаний;
- первоначальные певческие знания;
- выразительное исполнение песен;
- умение своими словами выразить свои музыкальные впечатления;
- умение связывать образное содержание песни с образами окружающего мира;
- умение узнавать на слух песню.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Под младшей возрастной категорией мы будем понимать детей в возрасте от 6 до 11 лет, что соответствует младшему школьному возрасту. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению.

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребенка к школьному обучению. В отличие от дошкольника младший школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлением своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он для ребенка – образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребенка.

Ведущим видом музыкальной деятельности в этом возрастном периоде является, в первую очередь, восприятие музыки.

При подборе репертуара для учащихся младшего возраста одним из самых важных моментов является необходимость первичной оценки общих музыкальных способностей ученика, его общего развития. На начальном этапе предлагаемые произведения должны носить максимально иллюстративный характер. Это должны быть короткие пьесы с четко выраженной образностью.

Технически на первых порах нужно посвятить занятия классической постановке рук. В дальнейшем для закрепления технических навыков целесообразным будет исполнение небольших классических пьес и этюдов таких авторов как Ф. Карулли, И. Альбенис, а также обработок народных песен.

Постепенно, исходя из степени освоения технических элементов и развития общего музыкального уровня, в репертуар могут вводиться простые пьесы эстрадного характера, не требующие от учащегося использования технически сложных приемов исполнения и позволяющие в полной мере воспринимать образность и характер произведения.

В дальнейшем, при освоении простейших приемов исполнения *легато*, а также в начале освоения звукоизвлечения медиатором, для закрепления и развития этих навыков учащемуся могут предлагаться пьесы эстрадной направленности и обработки народных песен.

Тема 9. Педагогический репертуар для средней возрастной категории

Искусство эстрады (пение)

Подростковый возраст – это переход из детства в юность, период полового созревания (10–15 лет).

«Подросток – это цветок, красота которого зависит от ухода за растением. Заботиться о красоте цветка нужно... до того, как он начнет цвести. Растерянность... перед неотвратимыми явлениями похожа на растерянность садовника, который бросил в землю семя, не зная твердо, какое это семя – розы или чертополох» (В. А. Сухомлинский). Это самый трудный период развития. Он связан с телесной, социальной, психологической сферами. С одной стороны, это стремление к существующим нормам жизни, системе знаний, духовной жизни, а с другой – проявление агрессивности, отсутствие контроля над собой. У подростка появляется чувство взрослости, он начинает поиск места в жизни. «Порывы, воля, а также желания, присущие даже новорожденным детям, между тем как рассудительность и ум проявляются у них только с возрастом» (Аристотель). В этот период начинают формироваться художественно-эстетические предпочтения – музыкальные вкусы и пристрастия.

В такие моменты важно не упустить подростка и помочь разобраться в разнообразии музыкальных направлений и дать возможность выбрать свою музыку. Самая предпочитаемая среди подростков – это массовая музыка. В период роста организм требует движений, раскованности, поэтому предпочтение отдается музыке в стиле *диско*, *рэп*, *хип-хоп* и др. Замечено, что рок-музыка интересует тех подростков, которые культурно более развиты. Они же и более восприимчивы к другим жанрам музыки – классической, народной, джазу, авторской песне.

В учебном процессе нет специальной программы, которая рассказывает подросткам о музыке современных массовых жанров. Происходит разрыв между музыкой, изучаемой в школе, и музыкой, звучащей в быту, на радио, телеви-

дении и других каналах массовой коммуникации. Надо целенаправленно педагогическими методами направлять музыкальные интересы подростков. Изучая произведения, следует помочь учащемуся раскрыть историю жанра, какие-то интересные моменты из жизни автора или другие события.

Если будем доказывать превосходство, например, классической музыки над его любимой эстрадой, то, естественно, это будет не в пользу классики.

В вокальном отношении в этот период меняется анатомия гортани. Происходит ее рост и смена голоса – мутация, то есть переход детского голоса во взрослый. Голос проходит определенные стадии мутации. Детям в этот период петь можно, но устанавливается строгий щадящий режим. Поэтому при подборе репертуара следует избегать крайностей: нельзя форсировать формирование взрослого голоса и, наоборот, искусственно задерживать детский. В репертуар брать можно произведения Ю. Крылова, Г. Гладкова, В. Шаинского, Ю. Чичкова, Р. Бойко и др.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

В настоящее время считается, что подростковый период охватывает возраст от 10–11 до 14–15 лет, совпадая в целом с обучением детей в средних классах школы. Психологические особенности подросткового возраста рассматриваются как кризисные и связаны с перестройкой в трех основных сферах: телесной, психологической и социальной. На телесном уровне происходят существенные гормональные изменения, на социальном – подросток занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым, на психологическом уровне подростковый возраст характеризуется формированием самосознания.

Каждый возрастной период является переходным, подготавливающим человека к переходу на более высокую возрастную ступень. Развитие всех сторон личности и интеллекта подростка предполагает сотрудничество ребенка и взрослого в процессе осуществления собственной деятельности, игры, учения, общения, труда. Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможно-

стей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами: формируется личный смысл жизни. Возрастная трансформация зачастую происходит рывками, неравномерно, в ней выявляются различные тенденции, проявляется стремление подростков к самоутверждению, самоопределению и самореализации. Одни из них развиваются быстрее, другие отстают от своих ровесников. Индивидуальное развитие также может проходить неровно: интеллектуальное формирование опережает личностное, и наоборот.

В этот период идет активнейшее впитывание разнообразной информации, формирование собственных мнений, вкусов, предпочтений. Поэтому именно в это время целесообразно знакомить учащихся с различными направлениями современной музыки.

На этом этапе ученики уже в состоянии осваивать достаточно сложные технические приемы, изучать и использовать теоретические знания.

При подборе репертуара в этот период нужно руководствоваться уровнем общего и музыкального развития ученика, а также его технической подготовкой. На данном этапе могут осваиваться более сложные техники исполнения *legato*, приемы исполнения *вibrato* и *бенд*. Для закрепления этих навыков могут использоваться несложные блюзовые произведения, композиции в стилях *поп-рок*, *латино-рок*, а также простые мелодичные джазовые пьесы.

При подборе произведений очень важно заинтересовать ученика выбранным стилем пьесы, донести до него уникальность этого музыкального направления, его историю и эстетику. На данном этапе очень важно дать ученику ознакомиться с примерами исполнения выбранного произведения ведущими музыкантами для более глубокого погружения в материал и заинтересованности.

Исходя из уровня теоретической и технической подготовленности учащегося, в этот период нужно подбирать в репертуар произведения, предполагающие наличие элементов импровизации. Наиболее подходящими для этих целей будут произведения в стилях *блюз* и *поп-рок*.

Тема 10. Педагогический репертуар для старшей возрастной категории

Искусство эстрады (пение)

Период ранней юности – сложный момент становления мировоззрения и определения жизненной направленности. Эмоциональная сфера старшеклассников многопланова. За категоричностью скрывается тонкая душа. Происходит процесс становления личности. В этом возрасте юноши и девушки уже сознательно осмысливают и регулируют свое поведение, хотя этому возрасту присущи и эмоциональная неустойчивость, импульсивность. Для старшеклассников характерна более самостоятельная и активная мыслительная деятельность, желание пофилософствовать, усиливается интерес к фантастике. Ведущей становится познавательная деятельность. Круг интересов расширяется, проявляется самостоятельность. Появляется интерес к творчеству, происходит процесс формирования мировоззрения. Культура, общечеловеческие ценности, понимание социальных и политических событий являются источником выработки убеждений. Старшеклассник стремится найти объект для подражания как в жизни, так и в искусстве. Именно в поп-музыке молодые люди находят кумиров и стараются им подражать. ореол вокруг знаменитостей стимулирует интерес к ним. Старшие школьники увлечены многожанровой музыкой, в большей части лирической поп-музыкой.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Ранний юношеский возраст представляет собой переход к зрелости, когда с биологической точки зрения человек уже взрослый, но социальной зрелости еще не достиг. Юность выступает как период принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, осознание смысла жизни, формирование мировоззрения и самосознания. Юношеский возраст несет в себе определенную внутреннюю

кризисность, содержание которой и связано с процессами самоопределения (как профессионального, так и личностного), рефлексии, способами самореализации в социальном пространстве. Важнейший психологический процесс юношеского возраста – становление самосознания и устойчивого образа «Я», открытие своего внутреннего мира. Процесс нахождения идентичности происходит на протяжении юношеского возраста и представлен значительными изменениями самосознания, а именно – когнитивной и эмоциональной его сторон и системы саморегуляции личности. Юношеский возраст характеризуется большей (по сравнению с подростковой) дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля.

Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет и особенности его психики. Перед юношами стоит задача социального и личностного самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Отечественные психологи рассматривают самоопределение как основное психологическое новообразование раннего юношеского возраста. Это предполагает изменения в интеллектуальной сфере, но наряду с дифференциацией умственных способностей и интересов, без которой затруднительны взросление и выбор профессии, необходимо развитие интегративных механизмов самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции.

При подборе репертуара в этом возрастном периоде нужно ориентироваться на общую музыкальную подготовленность и технические навыки ученика. Произведения должны подбираться с целью ликвидации существующих пробелов в теоретической и технической подготовке, а так же для закрепления и развития новых знаний, навыков. Так, для освоения технического приема *тэппинг* будет целесообразным использовать произведения в стиле *рок*, для отработки правильного понимания и исполнения ритмической триольной пульсации, а также для развития импровизационных навыков должны использоваться джазовые произведения в стиле *свинг*. Для отработки четкого исполнения

сложных ритмических рисунков, синкоп рекомендуется подбирать пьесы в латиноамериканской стилистике, фанке.

В этот возрастной период у учащегося зачастую уже сформированы собственные эстетические потребности, в том числе и музыкальные предпочтения. Поэтому важно при подборе репертуара помимо решения конкретных педагогических задач учитывать и музыкальную направленность учащегося. Это позволит организовать работу над произведением с максимальным интересом и самоотдачей ученика.

В то же время разучивание произведений в различных музыкальных стилях расширит кругозор и обеспечит дальнейший творческий и исполнительский рост учащегося.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тематика семинарских занятий

1. Музыкальное исполнительское искусство и этапы его формирования у учащегося.
2. Значение педагогического репертуара в процессе воспитания эстрадного исполнителя.
3. Творческий путь и анализ творчества белорусских и зарубежных исполнителей, композиторов, коллективов.
4. Обзор и анализ существующих интернет-ресурсов по тематике музыкального исполнительского искусства.
5. Определение и общая характеристика наиболее популярных музыкальных стилей, входящих в репертуар эстрадного исполнителя.
6. Примеры произведений и их исполнения в наиболее популярных музыкальных стилях.
7. Музыкально-теоретический анализ популярных музыкальных произведений из современного эстрадного репертуара.
8. Принципы формирования индивидуальной программы обучения учащегося.
9. Основные характеристики возрастных групп учащихся.
10. Принципы подбора педагогического репертуара в зависимости от возрастной характеристики учащегося.

Организация самостоятельной работы студентов

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя	(4)	Чтение литературы по теме	Составление конспекта	Первичное овладение знаниями
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов	2 (4)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
3	Современные тенденции развития эстрадного исполнительства	4 (6)	Чтение литературы по теме	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
5	Работа над эстрадным произведением	(2)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
6	Составление индивидуальной программы обучения	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспект.; Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта; Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
		26 (46)			

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Цели и задачи педагогического репертуара в музыкальном воспитании эстрадного исполнителя.
2. Работа над произведением. План разбора произведения.
3. Музыкально-педагогический репертуар для младшей возрастной группы.
4. Музыкально-педагогический репертуар для средней возрастной группы.
5. Музыкально-педагогический репертуар для старшей возрастной группы.
6. Песенный репертуар 20–40-х гг.
7. Песенно-джазовый репертуар 20–30-х гг.
8. Жанрово-стилевые направления и специальные музыкальные термины при изучении произведения.
9. Вокально-стилевой репертуар военного периода.
10. Развитие песенного репертуара в 50-е гг. и его содержание.
11. Новые формы и новый поэтический строй в песенном репертуаре 60-х гг.
12. Музыкально-педагогический репертуар 70-х гг.
13. Содержание и вокально-стилевой репертуар 80-х гг.
14. Вокально-стилевой репертуар песенной эстрады 90-х гг.
15. Музыкальный репертуар 2000-х гг.
16. Вокально-стилевой репертуар эстрады XXI в.
17. Работа над произведением. План разбора произведения.
18. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя.
19. Жанрово-стилевые направления и специальные музыкальные термины при изучении педрепертуара.
20. Музыкально-педагогический репертуар для младшей возрастной группы.
21. Музыкально-педагогический репертуар для средней возрастной группы.

22. Музыкально-педагогический репертуар для старшей возрастной группы.
23. Песенно-джазовый репертуар 50-х гг.
24. Вокально-стилевой репертуар постсоветского периода.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (С ИЗМЕНЕНИЕМ И ДОПОЛНЕНИЕМ)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А. М. ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Института современных знаний
имени А. М. Широкова

_____ А. Л. Капилов

_____ /уч.
Регистрационный № УД-_____

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДРЕПЕРТУАРА

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)»,

направления специальности:

1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)»,

1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»,

1-17 03 01-03 «Искусство эстрады (пение)»

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-17 03 01-2013 для специальности «Искусство эстрады (по направлениям)» и учебного плана по направлению специальностей 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)», 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)», 1-17 03 01-03 «Искусство эстрады (пение)»

СОСТАВИТЕЛЬ:

Ю. Г. Дмитриев, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Смагин А. И., профессор кафедры культурологи Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова, доктор искусствоведения, профессор;

Елисеенков О. Н., доцент кафедры искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 11 от 27.06.2016);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 4 от 29.06.2016)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является важным элементом в формировании педагогического мастерства у студентов специальности «Искусство эстрады». Курс направлен на подготовку квалифицированных специалистов-преподавателей, а также является составной частью профессиональной подготовки студентов.

Предмет нацелен на подготовку квалифицированных специалистов-преподавателей игры на музыкальных инструментах, эстрадного вокала. Для ее реализации необходимо обучение студентов навыкам точного профессионального показа, умение анализировать связи между музыкальными представлениями и звуковой реализацией этих представлений в исполнении, способность ярко, образно, грамотно формулировать цели и задачи исполнения произведений педагогического репертуара.

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов, основные тенденции в развитии современного эстрадного искусства, принципы работы над эстрадным произведением, его анализ и методические рекомендации по разучиванию, основные особенности возрастных категорий учащихся и критерии подбора педагогического репертуара.

Цель освоения дисциплины «Изучение педагогического репертуара»:

- обеспечить студентов необходимыми для работы знаниями, умениями и навыками;
- ознакомить с классическими образцами базового педагогического репертуара музыкальных училищ и колледжей (частично также детских музыкальных школ и школ искусств);
- научить составлять различные типы программ: целевые, тематические, программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и экзаменационные;
- сформировать оперативное педагогическое мышление;
- раскрыть научно-теоретические основы многосторонней деятельности исполнителя и педагога;
- приобщить к достижениям практической педагогики и методической мысли прошлого и современности;
- показать оптимальные пути решения самых разных практических проблем обучения вокалу или игре на инструменте с тем, чтобы максимально полно методически оснастить студента для предстоящей профессиональной педагогической работы в классах музыкальных учебных заведений;
- системно проанализировать завоевания в области теории и практики вокала и игры на музыкальных инструментах, музыкальной психологии и педагогики;
- рассмотреть основной педагогический репертуар, традиционно используемый в работе с учащимися;

– подготовить в итоге молодого музыканта к различным аспектам работы с учениками разной одаренности и степени подготовки, а также помочь самому студенту (по принципу «сам себе педагог») в совершенствовании методики его собственной работы по специальности.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника и его значение среди других учебно-образовательных дисциплин вузовского цикла определяется тем, что изучение «Изучение педагогического репертуара» как историко-теоретического и репертуарного фундамента будущей практической деятельности инструменталиста-педагога и вокалиста-педагога должно обеспечить формирование у студента целостной системы взглядов на педагогический процесс, суммирование и обобщение знаний и навыков, почерпнутых в специальных классах, на занятиях по педагогической практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса;

уметь:

- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;
- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
- распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;
- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;

владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- способностью к пониманию эстетической основы искусства;
- способностью к исполнительскому интонированию и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента;
- способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации;
- способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и основных принципов музыкальной педагогики;
- способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе создания исполнительской интерпретации;

- способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и оптимальные, с точки зрения методики, задачи;
- способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности.

Усвоение образовательной программы «Изучение педрепертуара» обеспечивает формирование следующих групп компетенций:

Академические компетенции:

АК-2 – владение системным и сравнительным анализом;

АК-4 – умение работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

ПК-23 – внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные книги;

ПК-25 – заниматься научно-исследовательской деятельностью в сфере истории искусства эстрады;

ПК-26 – владеть принципами и приемами сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведение научных исследований в сфере искусства эстрады;

ПК-27 – готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные сведения для научных исследований;

ПК-28 – пользоваться современными информационными ресурсами.

Курс рассчитан на 28 часов аудиторных занятий, из них 8 часов лекционных занятий и 20 часов – практических, для очной формы получения образования; 8 часов аудиторных занятий, из них 4 часа лекционных занятий и 4 часа – практических, для заочной формы получения образования.

Формой текущей аттестации является зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1. Введение

Обзор содержания предмета. Выявление знаний у студентов в области эстрадного репертуара.

ТЕМА 2. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя

Влияние вокального и инструментального репертуара на формирование эстетических вкусов.

Возрастные предпочтения в вокальном и инструментальном репертуаре в различные периоды жизни, их изменения.

ТЕМА 3. Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов

Краткое знакомство с творчеством исполнителей, композиторов и коллективов страны.

ТЕМА 4. Современные тенденции развития эстрадного исполнительского искусства

Обзор современной нотной, аудио- и видеопродукции.
Изучение интернет-ресурсов по данной теме.

ТЕМА 5. Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя

Поиск вокальных и инструментальных произведений в стилях джазовой музыки поп, кантри, блюз, фанк, рок, шансон и т. д.

ТЕМА 6. Работа над эстрадным произведением

Музыкально-теоретический анализ (план разбора) произведения.
Методические рекомендации по разучиванию произведения.

ТЕМА 7. Составление индивидуальной программы обучения

Подбор педагогического репертуара и его обоснование.

Исполнительский репертуар, концертный, конкурсный репертуар.

ТЕМА 8. Педагогический репертуар для младшей возрастной категории

Характеристика младшей возрастной категории.

Основные критерии подбора педагогического репертуара.

ТЕМА 9. Педагогический репертуар для средней возрастной категории

Характеристика средней возрастной категории.

Основные критерии подбора педагогического репертуара.

ТЕМА 10. Педагогический репертуар для старшей возрастной категории

Характеристика старшей возрастной категории.

Основные критерии подбора педагогического репертуара.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для дневной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	
1	2	3	4	5
7 семестр				
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя.	2	2	Зачет
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов.	2	4	
3	Современные тенденции развития эстрадного исполнительства.	2	2	
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя.	2	2	
5	Работа над эстрадным произведением		2	
6	Составление индивидуальной программы обучения.		2	
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории.		2	
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории.		2	
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории.		2	
	Всего	8	20	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	
1	2	3	4	5
4 семестр				
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя.	1	1	
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов.	1		
3	Современные тенденции и развития эстрадного исполнительства.	1	1	
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя.	1		
5	Работа над эстрадным произведением.		2	
5 семестр				
6	Составление индивидуальной программы обучения.		1	Зачет
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории.			
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории.		1	
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории.			
	Всего	4	4	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. *Горват, И.* Основы джазовой интерпретации / И. Горват, И. Вассерберг. – Киев : Музична Украина, 1980. – 122 с.
2. *Есаков, М. М.* Основы джазовой импровизации / М. М. Есаков. – М., 1994.
3. *Кунин, Э.* Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке / Э. Кунин. – М. : Мега-Сервис, 1997. – 56 с.
4. *Молотков, В. А.* Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре / В. А. Молотков. – Киев : Музична Украина, 1989. – 150 с.
5. *Бадьянов, А. Б.* Хрестоматия джазовых соло для гитары / А. Б. Бадьянов, М. С. Диков. – М. : Музыка, 1995. – 67 с.
6. *Алексеева, А.* Сборник специальный. Блюз. Часть I / А. Алексеева, К. Кремнев. – М., «Guitar College».
7. *Петруччи, Дж.* Рок-дисциплина / Дж. Петруччи. – Майами Видеошкола, 1996.
8. Певцы советской эстрады. Выпуск третий / Под рук. М. Успенской. – М. : Искусство, 1991. – 304 с.
9. *Конен, В.* Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. – М. : Музыка, 1994. – 160 с.
10. *Баташев, А.* Советский джаз: исторический очерк. – М. : Музыка, 1972. – 175 с.
11. Музыка наших дней // Современная энциклопедия «Аванта» / вед. ред. Д. М. Володихин – М. : Аванта, 2002. – 168 с.
12. *Климук, И. Я.* Изучение музыки популярных жанров XX века: история молодежной субкультуры // Методическое пособие. – Могилев : Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешева, 2001. – 196 с.

Дополнительная

1. *Коллиер, Дж. Л.* Становление джаза / Дж. Л. Коллиер. – М. : Радуга, 1984. – 40 с.
2. *Конен, В.* Пути американской музыки / В. Конен. – М., 1977.
3. *Мальцев, С.* О психологии музыкальной импровизации / С. Мальцев. – М. : Музыка, 1991. – 88 с.
4. *Сарджент, У.* Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1986.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на 2017/2018 учебный год

№ пп	Дополнения и изменения	Основание
1	В разделе «Учебно-методическая карта учебной дисциплины» в таблицу добавлены часы к темам, требующим выполнения самостоятельной работы студентов (см. приложение 1)	Методические рекомендации Частного учреждения образования «Институт современных знаний им. А. М. Широкова» 17.04.2017 № 02-20/64
2	В раздел «Информационно-методическая часть» включен подраздел «Требования к выполнению самостоятельной работы студентов» (см. приложение 2)	

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры художественного творчества и продюсерства (протокол № 12 от 27.06.2017 г.).

Заведующий кафедрой

канд. искусствоведения, доцент
(степень, звание)

_____ (подпись)

Е. И. Ахвердова
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

канд. искусствоведения
(степень, звание)

_____ (подпись)

А. О. Полосмак
(И.О.Фамилия)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для дневной формы получения высшего образования

Номер раздела	Название раздела	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа студентов	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия		
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя.	2	2	-	
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов.	2	4	2	
3	Современные тенденции развития эстрадного исполнительства.	2	2	4	
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя.	2	2	4	
5	Работа над эстрадным произведением.		2	-	
6	Составление индивидуальной программы обучения.		2	4	
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории.		2	4	
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории.		2	4	
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории.		2	4	
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 54		8	20	26	Зачет

для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела	Название раздела	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа студентов	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия		
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя.			4	
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов	2		4	
3	Современные тенденции развития эстрадного исполнительства		2	6	
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя.	2		6	
5	Работа над эстрадным произведением			2	
6	Составление индивидуальной программы обучения			6	
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории.			6	
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории.		2	6	
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории.			6	6
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 54		4	4	46	Зачет

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ для дневной (заочной) формы получения высшего образования

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Введение. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании эстрадного исполнителя	(4)	Чтение литературы по теме	Составление конспекта	Первичное овладение знаниями
2	Творчество ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов	2 (4)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
3	Современные тенденции развития эстрадного исполнительства	4 (6)	Чтение литературы по теме	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
4	Основные музыкальные стили, составляющие педагогический репертуар эстрадного исполнителя	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
5	Работа над эстрадным произведением	(2)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
6	Составление индивидуальной программы обучения	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
7	Педагогический репертуар для младшей возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
8	Педагогический репертуар для средней возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
9	Педагогический репертуар для старшей возрастной категории	4 (6)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио- и видео материалом	Составление конспекта. Подготовка к зачету	Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине
		26 (46)			

СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Музыкальные термины

URL: <http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm>

Небольшой словарь.

Музыкальный справочник

URL: <http://mus-info.ru>

Сайт содержит биографии русских и зарубежных композиторов, исполнителей, музыкальных деятелей различных эпох, либретто опер, статьи о музыке, словарь музыкальных терминов и др. А также новости классической музыки и форум.

Энциклопедия классической музыки

URL: http://www.distedu.ru/mirror/_muz/www.classic.net.ua/default.htm?noredir

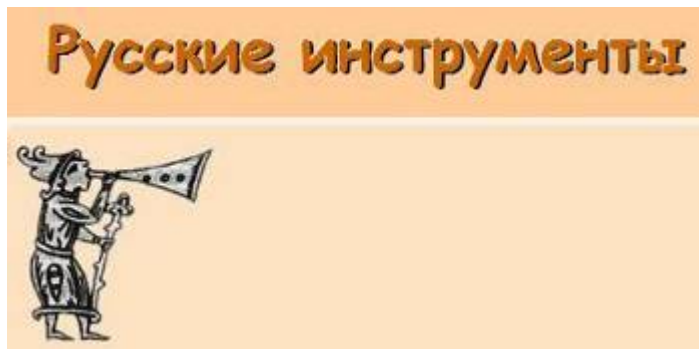
Биографии великих композиторов, небольшая энциклопедия музыкальных инструментов и терминов, а также немного юмора и истории.

Русские народные инструменты

URL: <http://folkinst.narod.ru/>

Краткая энциклопедия по русским народным инструментам.

[Меломания.Ру](http://Melomania.ru)

URL: <http://Melomania.ru>

melomania.ru

На сайте представлены рецензии на все музыкальные новинки и выдающиеся альбомы прошлых лет. Отличительной особенностью Melomania.ru является сугубо субъективное отношение авторов к объекту рецензии – мнение редакции никогда не совпадает с мнением авторов. Кроме этого Вы найдете на Меломании музыкальные новости, хит-парады и т. п.

[AllStars.Ru – Музыкальная жизнь России](http://www.allstars.ru)

URL: <http://www.allstars.ru>

allstars.ru

Музыкально-информационный сервер.

[Новости музыки](http://www.deol.ru/culture/music/)

URL: <http://www.deol.ru/culture/music/>

Наиболее интересные новинки CD, новости музыкальной жизни.

НОТНЫЕ АРХИВЫ

IMSLP – Petrucci Music Library (нотная википедия)

URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page

Огромный бесплатный нотный архив – Международный проект библиотеки музыкальных партитур (IMSLP). Ставит целью собрать все свободные музыкальные произведения в сети и музыкальные произведения современных композиторов. Основной формат pdf. Рубрикация по композиторам, эпохам, жанрам, инструментам. Связанный проект Википедии. Навигация на разных языках, включая русский.

Нотный архив Бориса Тараканова

URL: <http://notes.tarakanov.net/>

Легендарное и до сих пор крупнейшее российское бесплатное собрание нот, которое поддерживается Борисом Таракановым.

Early Music for Classical Guitar

URL: <http://www.earlyguitar.net/>

Небольшой нотный архив средневековой *гитарной музыки*: эпохи Ренессанс и Барокко. Ноты для сольного исполнения и гитарных дуэтов, каталог по композиторам. Формат pdf, также доступны MIDI-файлы. Кроме бесплатных нот имеются также дополнительные платные возможности.

Канторион – Партитура бесплатно

URL: <http://ru.cantorion.org/>

Бесплатный нотный архив, в основном известные и популярные произведения. Инструментальная, камерная музыка, партитуры симфоний Бетховена и др. Кроме классики есть произведения в других жанрах – джаз, народные. Основной формат – pdf.

Classical-scores.com

URL: <http://www.classical-scores.com/free/index.php>

Бесплатный нотный архив классической музыки. Рубрикация по видам инструментов и по композиторам. Всего около 1 200 произведений. Формат pdf.

Нотомания

URL: <http://notomania.ru>

Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес и др.

Персональный сайт и нотный архив

Олега Ларионова

URL: <http://ween.ucoz.ru/>

Небольшой нотный архив в основном вокальной и камерной музыки. Формат pdf. Есть довольно редкие произведения и переложения. Также музыкальные новости, анонсы концертов.

**Бесплатный Нотный архив.
Makhorina Easy Sheet Music**
URL: <http://makhorina-music.narod.ru/>

Бесплатный нотный архив. Фортепиано, хор, народная музыка. Ноты для детей. Регулярные обновления. Языки: русский, польский, английский, французский.

**Ноты для скрипки и виолончели.
Архив А. Акуратнова**
URL: <http://akuratnov.ru/index.php>

Небольшой специализированный нотный архив. Ноты для скрипки, виолончели, камерных струнных ансамблей. Много произведений для детской музыкальной школы. Также небольшая подборка аудиозаписей скрипичной музыки, покупка-продажа струнных инструментов и аксессуаров.

Клуб любителей классической музыки
URL: http://my-music-club.ucoz.ru/publ/notnaja_biblioteka/fortepiannaja/16

Бесплатный нотный архив. В основном фортепианные ноты для музыкальной школы и начинающих: хрестоматии педагогического репертуара, этюды, полифония, популярные мелодии. Есть и взрослые ноты (Рахманинов, Шостакович).

Ноты для домры и ансамблей народных инструментов
URL: <http://domranotki.narod.ru/>

Бесплатный нотный архив: ноты для домры, ансамблей с участием домры, учебники и самоучители игры на домре, ссылки на другие нотные архивы.

Free Violin Sheet music

URL: <http://violinsheetmusic.org/>

Крупный нотный архив скрипичной музыки в формате pdf. В основном классическая музыка, также кельтская музыка, различные популярные песни, гимны, рок-мелодии и др. Учебная, методическая литература по игре на скрипке, статьи, учебные сборники.

8notes.com

URL: <http://www.8notes.com/>

Довольно пестрый бесплатный нотный архив. Ноты для всех инструментов, жанров и стилей: классика, поп, рок, джаз, фольклор, детские песни и др. Рубрикация по жанрам, авторам, инструментам. Форматы gif, pdf. Примеры звучания в MIDI, для некоторых файлов также mp3 записи. Также разная справочная информация, полезные утилиты для музыкантов, интерактивные уроки для начинающих.

WIMA: Werner Icking Music Archive

URL: <http://icking-music-archive.org>

WIMA: Werner Icking Music Archive

Довольно большой бесплатный нотный архив. Основной формат pdf. Поиск по композиторам и другие возможности. Для части произведений возможность прослушивания в mp3 и MIDI форматах. На английском языке.

Russian Orthodox Church Music (Русская православная церковная музыка)

URL: <http://www.rocm.org/>

Бесплатный нотный архив церковной музыки. Вокальные партитуры из собрания Архиерейского хора Синодального Собора в Нью-Йорке (коллекция семьи Ледковских). Формат pdf. Рубрикация по видам богослужения.

Только ноты

URL: <http://www.notonly.ru>

Ноты из аниме, фильмов, мультфильмов, мюзиклов, классики и популярной музыки.

Нотный архив России (проект Александра Кондакова)

URL: <http://www.notarhiv.ru/>

Попытка создания единого нотного российского архива в Интернете. Пока на сайте выложен архив вокальной музыки – собрание Александра Кондакова. Более 6 тыс. арий, песен, романсов для голоса и фортепиано, произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни, детские песни. Также ссылки на нотные архивы другой тематики. Формат pdf. Приглашают к сотрудничеству современных композиторов и других владельцев нотных архивов.

Ноты для фортепиано

URL: <http://pianomusik.ru>

Бесплатный архив нот для фортепиано современных и классических произведений.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
Курс лекций.....	5
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	41
Тематика студенческих выступлений на семинарских занятиях.....	41
Организация самостоятельной работы студентов.....	42
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	43
Перечень вопросов для подготовки к зачету.....	43
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	45
Учебная программа.....	45
Литература.....	54

Учебное электронное издание

Автор-составитель
Дмитриев Юрий Геннадьевич

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Т. Д. Горошко*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.05.2018.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,9 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-224-8

9 789855 472248