

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»
муниципального образования город-курорт Анапа

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»
ПО.01. Предметная область Музыкальное исполнительство

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03. ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ

2024 год

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
МБУ ДО ДШИ №1
«28» марта 2024 г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО ДШИ №1

С.Г. Мартыанова
«28» марта 2024 г.

Разработчик – Гудков Евгений Валерьевич, преподаватель отделения «Инструменты эстрадного оркестра» МБУ ДО ДШИ №1 муниципального образования город-курорт Анапа

Рецензент – Печерский Валерий Владимирович, преподаватель высшей категории отделения «Инструменты эстрадного оркестра» МБУ ДО ДМШ №1 муниципального образования город-курорт Анапа

Рецензент – Кривонос Никита Александрович, преподаватель высшей категории отделения «Инструменты эстрадного оркестра» МБУ ДО ДШИ №1 МО город-курорт Анапа

Структура программы учебного предмета.

I. Пояснительная записка.

1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.*
2. *Срок реализации учебного предмета.*
3. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.*
4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий.*
5. *Цель и задачи учебного предмета.*
6. *Обоснование структуры программы учебного предмета.*
7. *Методы обучения.*
8. *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета.

1. *Сведения о затратах учебного времени.*
2. *Годовые требования по классам.*

III. Требования к уровню подготовки учащихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*
2. *Критерии оценки.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. *Методические рекомендации педагогическим работникам.*
2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VI. Учебно-методическая и нотная литература.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».

Содержание учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих способностей учащихся, их музыкально-образной фантазии, музыкального мышления, на постижение способов и умений развития музыкально-тематической мысли, познание самого процесса сочинения музыки (от ее начального этапа – музыкальной идеи, далее, через процесс развития - до организации всей формы сочинения в целом).

Данный предмет дает детям и подросткам возможность самим создавать музыку, вкладывая в процесс ее сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим ее собственным исполнением. Занятия музыкальной импровизацией формируют способности быстрого принятия решения, быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи.

Сама импровизация, как способ выражения (сочинения музыки в процессе исполнения), не возможна без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения законов музыкально-импровизационного творчества длительный и трудный, требует системных занятий, как и сочинение музыки. Даже скромные попытки, сделанные в этом направлении, приносят большую образовательную пользу. Учащиеся начинают лучше понимать логику формы музыкального произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются процессом драматургического развития музыкального материала – от начальной идеи до конечного результата, осознают способы и средства развития музыкальной мысли, законы гармонии, мелодического развития и пр.

Предварительная работа в классе импровизации и сочинения может начинаться очень рано, начиная с подготовительной группы и далее - с 1 класса (в зависимости от природных данных и потенциальных ярких способностей некоторых детей). Данная программа предполагает занятия импровизацией и сочинением со 2 класса, когда уже есть некоторые начальные игровые навыки и слуховой опыт.

2. Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» составляет при 5-летнем сроке обучения – 4 года (со 2 по 5 класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

| Срок обучения/кол-во часов | 2-5 классы | 6 класс |
|--|-------------------------------------|---------|
| Максимальная нагрузка в часах | 214, 5 | 66 |
| Количество часов на аудиторную нагрузку | 82,5 | 33 |
| Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу | 132 | 33 |
| Недельная аудиторная нагрузка в часах | 0,5 часа (2-4 кл.) 1 час (5 кл.) | 1 |
| Самостоятельная работа (часов в неделю) | 1 | 1 |

4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий:* индивидуальная, продолжительность урока – 0,5 часа (2-4 классы), 5-6 классы – 1 академический час (40 минут).

Индивидуальная форма занятий способствует лучшему пониманию и контакту преподавателя и ученика, создает больше возможностей для его развития и постижения импровизационного искусства.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель: обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса создания музыкальных сочинений через собственное творчество, получение ими необходимых творческих знаний, умений и навыков.

Задачи:

- 1) Создание условий каждому учащемуся для наиболее полноценного формирования знаний и умений в области импровизации и сочинения.
- 2) Развитие гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией в разработке эстрадно-джазового материала: джазовых тем, популярных эстрадных мелодий и другого материала. Постигание на практике процессов гармонической и мелодической разработки характерного по стилистике музыкального материала.
- 3) Построение поэтапного развития импровизационного образа от начальной идеи до итогового результата.

В занятиях импровизацией и сочинением с пианистами идет детальная проработка типов и видов фортепианной фактуры с дальнейшим использованием элементов этой фактуры в построении собственной импровизации и формирование умения фактурного заполнения звукового объема. В занятиях с духовиками и учащимися других специальностей разрабатываются приемы развития мелодических линий, устанавливаются связи этих линий с гармонией, происходит разработка звукового диапазона исполнения, формирование навыков метроритмического оформления стилей и штрихов, точности исполнения. Особое значение придается развитию разработочных эпизодов, импровизационных соло, построению разных видов кульминаций, насыщению динамики развития образно-смысловой драматургией.

4) Развитие скоростного музыкального мышления с активной адекватной звуковой реакцией, точного виртуально-звукового предслышания дальнейшего реального звучания музыки, развитие хорошего и правильно-организованного метроритмического чувства и ощущения свингования джазового времени.

5) Воспитание умения владеть своим психологическим состоянием в индивидуальной импровизационной игре и при исполнении собственных сочинений.

6) Изучение творческого импровизационного мастерства выдающихся импровизаторов и композиторов джаза, рока, эстрады (зарубежных и отечественных) для дальнейшего использования некоторых приемов в собственном импровизационном творчестве и сочинениях.

Данная задача особенно важна в образовательном процессе, так как она стимулирует творческий поиск учащихся, демонстрируя эталон исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный вкус, что важно в постижении различных жанров и стилей джаза.

7) Выявление и подготовка детей, способных к продолжению обучения на ступени профессионального образования.

С особо одаренными детьми система занятий импровизацией и сочинением может носить индивидуально-усложненный характер, как это позволяют их особые природные данные и способности: хороший относительный или абсолютный слух, высокоразвитое метроритмическое чувство, хорошая оперативная и долговременная память, быстрая художественная реакция, богатая образная фантазия, яркость воображения с желанием высказаться средствами музыкального языка, хорошая инструментальная подготовка. Таким учащимся настоятельно рекомендуется заниматься не только импровизацией, но и серьезно – композицией, по особой, индивидуально разработанной программе.

б. Обоснование структуры программы учебного предмета «Основы импровизации и сочинения».

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учениками.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, беседа, диалог);
- наглядный (показ, демонстрация приемов импровизационного развития с повтором показанного учащимся, совместная игра с педагогом или с аккомпанирующим аудио минусом);
- аналитический – используется в сочинениях (сравнение с подобными жанрами, с подобной формой, с подобным принципом развития, похожих особенностей метроритмического оформления, регистрового и динамического оформления, образного содержания и т.д.);
- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с проработкой и повтором отдельных частей, делением целого произведения на более мелкие составные части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;
- совместная деятельность педагога и ученика:
 - *прослушивание записей* выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей с целью получения наглядного слухового музыкально-импровизационного опыта, посещение концертов выдающихся эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития;
 - *посещение* с учащимися молодежных импровизационных джем-сейшенов с возможностью практического участия в них, творческое общение с музыкантами и сравнение своего уровня импровизационной игры с другими. Данные встречи стимулируют учебный процесс, обостряют все стороны желания и познания учащимися импровизационного и композиторского мастерства, к уровню которого нужно стремиться;
- индивидуальные методы обучения - учет возрастных особенностей ребенка, черт его характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным видом творчества, его воли и работоспособности.

Предложенные методы работы в классе импровизации и сочинения являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения импровизационному творчеству и сочинению. Оба этих направления - импровизация и композиция - неразрывно связаны друг с другом в процессе познания и едины в творческой реализации.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы импровизации и сочинения» имеют площадь не менее 6 кв.м.,

звукоизоляцию, звуковоспроизводящую и звукозаписывающую аппаратуру, набор различных инструментов.

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Основы импровизации и сочинения», на максимальную, аудиторную и самостоятельную нагрузку учащихся:

Срок обучения - 5 (6) лет

| Класс | Распределение по годам обучения | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|------|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продолжительность учебных занятий (в неделях) | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Количество часов на внеаудиторные занятия (в неделю) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная нагрузка в год | | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 66 | 66 |

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, джаз-клубов, музыкальных и драматических театров, концертных залов), творческих мероприятий (джазовых фестивалей, джазовых и эстрадных конкурсов, смотров, марафонов и др.);
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации, джазовых и эстрадных фестивалях, конкурсах, молодежных джем-сейшенах, творческих детских и молодежных объединениях и пр.

2. Требования по годам обучения

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Особенностью данной программы является то, что основным принципом обучения является акцент на воспитании:

- специфического мышления, отличного от академического мышления, связанного с особенностью эстрадного и джазового исполнительства, особого ощущения игрового времени,
- точности и безошибочности инструментального музыкально-звукового выражения, в том числе, и в спонтанной музыкальной импровизационной мысли, наполнения ее образным содержанием в свободном временном ощущении,

- быстроты и точности реакции на драматургические решения в процессе развития музыкального тематизма,
- правильно выраженной стилевой фразировки и точной стилистической метроритмической манеры исполнения.

Годовые требования

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний учащихся:

Буквенное и цифровое обозначение отдельных звуков и аккордов (варианты обозначений)

- а) обозначение отдельных звуков,
- б) обозначение трезвучий,
- в) обозначение септаккордов,
- г) обозначение нонаккордов, ундецим и терцдецимаккордов,
- д) обозначение аккордов с побочными и замещенными тонами.

Принципы альтерации аккордовых тонов

Замена аккордов (принципы)

- а) замена мажорных и минорных трезвучий,
- б) малого мажорного септаккорда,
- в) замена доминантсептаккорда на доминантсептаккорд, находящийся с ним в тритоновом соотношении,
- г) замена аккордов в соединении гармонических функций (D-T, S-T),
- д) замена аккордов в блюзовой сетке (варианты гармонизации),
- е) замена аккордов, басом которых является не основной звук, а терция, квинта или септима; данные аккорды могут применяться и с альтерированными тонами,
- ж) замена аккордов, в которых применяется кварто-квинтовое соотношение ступеней; замена кварто-квинтовой аккордовой схемы на схему с секундовым соотношением аккордов.

Гармонизация мелодий

Средства гармонизации:

- а) в основной тональности, в измененной тональности;
- б) применение всех видов аккордов и септаккордов в различных комбинациях;
- в) представление отдельных звуков мелодии аккордовыми и неаккордовыми;
- г) представление каждого звука аккорда тоникой, терцией, квинтой и т.д.;
- д) приемы перегармонизации мелодической линии в целом и отдельных ее фрагментов.

Примеры гармонизации:

- а) диатонической мелодии,
- б) мелодии однотональной с элементами отклонений,
- в) мелодии с модуляциями и отклонениями.

Гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов

а) простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI–VI^b–V; II–II^b–I; IV–IV[#]–V; VI–II–I; III–VI–II–V и др. Данные гармонические обороты изучаются в мажоре и миноре: как в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем – в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов, обязательно в стилистическом метроритмическом контексте;

б) гармонические схемы мажорных блюзов (построение блюза);

в) гармонические схемы минорных блюзов;

г) гармонические схемы (6, 8, 12, 24-тактных блюзов),

д) гармонические схемы частей А и В в пьесах, построенных по схемам: АВ, АВА, ААВА, в двухчастных, трехчастных простых формах, иных по строению формам;

е) гармонические схемы нескольких типичных джазовых стандартов:

Дж.Гершвин «Я ощущаю ритм», С.Роллинс «Олио», Ч.Паркер «Время пришло», М.Льюис «Как высоко луна», Ч.Паркер «Конформейшин», «Джада», В.Янг «Только ты – милая Су» и др. Сочинение собственных мелодий на основе данных гармонических схем.

Приемы мелодического развития импровизации

Применение неаккордовых звуков:

а) вспомогательные звуки,

б) проходящие звуки,

в) соединение вспомогательных и проходящих звуков в различных видах разработки.

Приемы полифонизации.

Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов в секвенционных комбинациях.

Применение хроматической гаммы и ее элементов, целотонной гаммы, гаммы тон-полутон и ее элементов.

Построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали:

а) использование звуков аккордовой вертикали, всех видов мажорных и минорных гамм, аккордовых звукорядов, ладов, пентатоник, блюзовой гаммы, входящих в проекцию данных гармоний и применяемых при вертикальном мелодическом мышлении;

б) при построении импровизации по горизонтали - применение тех же вышеперечисленных гамм и звукорядов, но, в зависимости, от внутрिलाдовой и иной организации горизонтали - мажорной, минорной или иной ладогармонической и аккордовой направленности горизонтали (например, если тоника мажорная, применяют гаммы: натуральная мажорная и блюзовая; если – минорная, то гамма – гармоническая, блюзовая или уменьшенная (тон–полутон).

Метроритмическое построение импровизаций (разработка)

а) простейшие ритмические рисунки и их развитие в размерах - 2.3.4.

б) сложные ритмические рисунки и их развитие в размерах - 2.3.4.6.8.- 5.7.9;

- в) проекция метроритмического развития импровизации, его драматургия;
- г) особая метроритмика (понятие и практическое применение) в стилях джаза и поп-музыки;
- д) особенности метроритмического мышления в свинге, би-бопе, латино, джаз-роке, блюзе, фанк (фанки), соул и др. (сравнительная характеристика, изучение и тренинг);
- е) приемы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах, работа с переменными размерами.

Примерный образец составления плана работы класса импровизации и сочинения
Распределение учебного материала по годам обучения и формам работы
5 (6) лет

(с учетом применения дополнительных 33 аудиторных часов из вариативной части на реализацию предмета с 1 класса)

| (с учетом применения дополнительных часов по вариативной части на реализацию предмета с 1 класса) | | | |
|---|--|---|---|
| Раздел учебного предмета | Дидактические единицы | Примерное содержание самостоятельной работы | Формы текущего контроля |
| 1 класс | | | |
| Развитие чувства ритма и гармонического слуха через игру в ансамбле | Основные длительности. Исполнение простейших ритмических формул. Диатонические ступени тональностей. Знакомство с понятиями: «лад», «мажор», «минор», «трезвучие», «тоника», «доминанта». Игра гармонических последовательностей: I- IV, I -II-V- I; I -VI-II-V-I трезвучиями в тональностях До-мажор, Фа-мажор; ля-минор, ре-минор в ансамбле. Игра минорной секвенции: V-VII-III-VI-II. Знакомство с блюзовым ладом. Блюз архаический и классический. Освоение гармонических схем блюзов. Исполнение схем в До мажоре и Фа мажоре в ансамбле. | Игра интервалов, ладов, трезвучий и последовательностей аккордов в тональностях. До мажор, Фа мажор; ля минор, ре минор. | Контрольный урок в конце учебного года. |
| | Исполнение простейших ритмов. Знакомство с триолями. | Игра ритмических упражнений. | |
| Развитие импровизационных навыков | Исполнение гармонических схем произведений без отклонений в другие тональности. | Исполнение произведений с метрономом или аккомпанементом партии ударных на синтезаторе в заданном темпе. | |
| 2 класс | | | |
| Развитие гармонического мышления и начальных навыков импровизации. | Исполнение основных гармонических последовательностей в тональностях До, Фа, Си-бемоль мажоре и в ля, ре, соль минорах. Распознавание этих последовательностей на слух. Исполнение блюза в ансамбле с импровизацией («архаическая» и «классическая» схемы). | Освоение гармонических последовательностей с метрономом | Концерт в декабре. |
| Освоение стилей эстрадно-джазовой музыки | Знакомство со стилем «свинг». Особенности стиля. Исполнение ритмической канвы на ударной установке. Понятие «квадрат». Обращения септаккордов. Исполнение гармонических схем блюза и | Исполнение гармонических схем на фортепиано под фонограмму «-1». | |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | простых джазовых стандартов в стиле «свинг» в ансамбле. | | |
| Развитие импровизационных навыков | Исполнение вариантов гармонических последовательностей в стиле «свинг» в ансамбле (в тональностях до 2-х знаков). Исполнение блюза в трио. Групповое исполнение ритмических упражнений. Обучение занятиям с метрономом. | Исполнение гармонических схем в стиле «свинг». | Зачет в конце учебного года. |
| 3 класс | | | |
| Развитие гармонического мышления | Исполнение основных гармонических последовательностей септаккордами в стиле «свинг» в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажоре в ансамбле. Слуховой анализ гармонических последовательностей. Исполнение основных гармонических последовательностей в стиле «босса-нова» в ансамбле в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль мажоре и параллельных минорах. Чтение гармонических последовательностей с листа по буквенной записи. Блюз классический в До, Фа мажоре с импровизацией в ансамбле. | Освоение ладов и гармонических последовательностей. Исполнение гармонических схем на фортепиано под фонограмму «- 1». | Академический концерт в декабре. |
| Развитие импровизационно-ансамблевых навыков | Знакомство с принципом аранжировки партии левой руки пианиста и ударника. Виды аккомпанемента в стиле «свинг» в ансамбле. Ритмические упражнения на триоли. Упражнения на чередование длительностей, синкопирование и акцентирование слабых долей в стилях «свинг» и «босса-нова». Упражнения на координацию движений в триольном ритме и на восемь восьмых. Освоение штриха «off-beat». | Работа над ритмическими упражнениями. | |
| Освоение стилей эстрадно-джазовой музыки | Стиль «босса-нова»: происхождение, особенности. Ритмическая организация аккомпанемента. Игра основных гармонических последовательностей в стилях «свинг» и «босса-нова» в ансамбле. Принципиальные отличия стилей. Знакомство с принципами аранжировки темы. Вступление и кода. Чувство квадрата, 8-такта, 12-такта. Заполнение «брейков» в конце периода. Исполнение выученных ранее тем в разных стилях в ансамбле. | Исполнение произведений с метрономом или аккомпанементом партии ударных на синтезаторе в стилях «свинг» и «босса-нова». Сочинение нескольких видов вступлений и окончаний к заданной теме. | Зачет в конце учебного года. |

| 4 класс | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Развитие гармонического мышления и освоение стилей эстрадно-джазовой музыки | Исполнение гармонических последовательностей в стилях «свинг» и «босса-нова» с ансамблем в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль мажорах и параллельных минорах. Минорный блюз. Импровизация на гармонию блюза в До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажоре и до миноре в ансамбле. Исполнение по 4 такта, в чередовании с барабанщиком. Чтение гармонических последовательностей с листа. Обогащение гармонии. Слуховой анализ. Исполнение простых гармонических схем в разных стилях. Игра «по четыре» и «по восемь» в импровизации. | Занятия под фонограмму или метроном. | Зачет или концерт в декабре. |
| Развитие импровизационно-ансамблевых навыков | Исполнение произведений в стилях «свинг», «босса-нова», «фанк», «R&B», «буги-вуги». Вступление, кода, стоптайм, синкопирование. Работа с метрономом на 2 и 4 доли. Совместные ритмические упражнения. Аранжировка джазового стандарта. Приемы изложения гармонии в исполнении ансамбля (взаимодействие с контрабасом). Ритмические принципы аккомпанемента в балладах и латиноамериканской музыке. | Прослушивание и анализ записей исполнения произведений известными исполнителями. С анализом импровизаций, развития формы. | Зачет в конце учебного года. |
| 5 класс | | | |
| Развитие гармонического мышления | Исполнение гармонических последовательностей, в том числе, с листа, в разных стилях и тональностях в ансамбле. Исполнение собственных гармонических этюдов, сочиненных на основе полученных знаний. Стиль «би-боп». Исполнение любой темы на гармоническую сетку «Оleo» в ансамбле. | Анализ импровизаций известных джазовых исполнителей по нотам и на слух. Транскрипция импровизаций известных джазовых исполнителей. Сочинение гармонических этюдов. | Зачет или концерт в декабре. |
| Работа над исполнением импровизационной программы | Аранжировка джазового стандарта для малого состава ансамбля. Транскрибирование импровизаций известных джазовых исполнителей. Исполнение авторских композиций. Работа по совершенствованию взаимодействия участников ансамбля на сцене. | Нотная запись аранжировки. | Зачет в конце учебного года. |
| 6 класс | | | |
| Развитие | Исполнение произведений стандартных форм (12-такт, 16-такт, | Транскрипция | Зачет или |

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| гармонического мышления | форма AABA), в том числе, с листа. Импровизация в разных стилях. Гармонизация и аранжировка джазовых стандартов. Слуховой анализ. | импровизаций известных джазовых исполнителей. Сочинение гармонических этюдов. | концерт в декабре. |
| Работа над исполнением импровизационной концертной программы | Аранжировка джазовых стандартов для квартета (трио+вокал или трио+саксофон). Принципы аккомпанирования вокалу и саксофону. Их различия. Работа с нечетными размерами. Исполнение авторских композиций. | Композиция и аранжировка исполняемых произведений. | |

III. ТРЕБОВАНИЯ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки:

- знание основ композиции, формообразующих элементов, общих принципов развития исходного материала (мотива и его развития), фразировки;
- знание особенностей джазовой артикуляции, акцентирования;
- освоение импровизационных технологий и принципов их организации;
- освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей;
- навыки транспонирования (секвенцирования);
- навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами;
- навыки игры по слуху.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Оценка качества реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце каждого учебного года. В выпускном классе промежуточная аттестация может проходить в конце 1 полугодия.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера, выступления на конкурсах и фестивалях, отчетных концертах образовательной организации.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и график проведения промежуточной аттестации по предмету «Основы импровизации и сочинения» образовательная организация устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачет, а также прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

2. *Критерии оценок*

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

| Оценка | Критерии оценивания выступления |
|---------------|--|
| 5 («отлично») | технически качественное и художественно осмысленное исполненное импровизационное соло, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; |
| 4 («хорошо») | оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (неточностями в техническом плане и в художественно- |

| | |
|---------------------------|--|
| | содержательном смысле); |
| 3 («удовлетворительно») | исполнение с большим количеством недочетов, а именно: ошибки в вертикально-горизонтальном развитии и оформлении импровизации, форме сочинения, неуверенная и малохудожественная смысловая игра, отсутствие свободы в инструментальном изложении, непонимание идеи, стиля, жанра; |
| 2 («неудовлетворительно») | комплекс серьезных недостатков: невыученная импровизация, приблизительная и неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленная инструментальная база, ошибок и путаница в понимании формы квадрата, отсутствие системной домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий; |
| «зачет» (без отметки) | отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. |

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению профессионального образования в области импровизационного и композиторского музыкального творчества в эстрадно-джазовом искусстве.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обзор тем классных занятий для импровизационного обучения (с вариативностью формы подачи материала при учете возрастных категорий учащихся)

Понятие импровизации как процесса музыкально-художественного мышления и творчества. Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Импровизация в джазе, роке и поп-музыке. Формирование необходимых скоростных режимов (условий) мышления и прогнозирования как основы свободного владения импровизацией. Эмоциональное состояние и настрой на созидание.

Игровое время. Его условность. Кодированное время и время «свободное». Понимание психологии игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе игры. Временное поле, его энергетика, его понимание. Организация игрового времени в стилях и жанрах джаза и поп музыки. Понятие фразировочного времени. Движение времени – его проекция. Понятие полиметрии, полиритмии. Соединение различных времен. Временные фазы в импровизационном развитии.

Их соединение и стилевые закономерности. Драматургия развития игрового времени. Понятие метроритмической прогрессии. Форма и время.

Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса. Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития от начальной идеи до итогового результата.

Принципы развития музыкального материала. Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные принципы и производные от них. Применение в музыкально-импровизационном и композиторском творчестве детей принципов: повтора, объединения, дробления, расширения, сокращения, одинаковости начал и разности продолжения, разности начал и одинаковости окончания и многих других (специальная тема изучения).

Взаимодействие принципов в импровизационном процессе. Возникновение и формирование развивающих принципов. Их разработка и применение. Драматургические выразительные возможности применения принципов. Индивидуальный творческий подход в разработке принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов.

Принцип вертикального мышления. Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали: по принципу усложнения, по принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы и т.д. Силевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Соединение вертикали с горизонталью.

Драматургия вертикального мышления

Принцип горизонтального мышления. Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонтали. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Полифоническая горизонталь. Метроритмическое развитие горизонтали в стилях и жанрах джаза, рока и поп музыки. Драматургические особенности развития горизонтали. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

Формообразование. Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы в импровизационном процессе. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Стиль и форма. Форма и жанр. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. «Нарушающие» процессы формообразования. Приемы расширения и сокращения формы.

Влияние времени на процесс формообразования.

Драматургические принципы развития импровизации. Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления

художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. «Созидающие» и «разрушающие» драматургические приемы. Кульминация. Типы и виды кульминаций. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития.

Импровизационная композиция. Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания (от начальной идеи до итогового результата). Частности - в концепцию общего. Индивидуальная и коллективная импровизационно-джазовая композиция. Понятие стилевой и жанровой композиции. Особенности сочинения импровизационной композиции в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанное - художественный результат, итог спонтанных поисков и находок (не планируемого заранее). И предполагаемое – художественный результат планируется, художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения. Роль своего индивидуального творческого метода в создании импровизаций и композиций.

Анализ импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок и поп музыки. Изучение и анализ импровизаций, разных форм композиций, изучение пособий и специальных методик с аудио и компьютерными приложениями, методической специальной литературы по развитию импровизационного и композиторского мышления (общего теоретического и практического плана) с целью отбора наиболее продуктивных методик для применения в классной работе по направлениям:

- Американский джаз.
- Латиноамериканская музыка.
- Европейский рок и поп музыка.
- Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде.
- Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ.
- Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

Организация самостоятельной работы учащихся по совершенствованию искусства импровизации. Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления с оценкой и анализом успехов в импровизационном развитии для коррекции адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в разных звуковых и метроритмических комбинациях, стремление к индивидуальному музыкально-импровизационному языку с чертами национальных традиций. Стратегия и тактика импровизационного освоения

учащимся различных стилей, жанров, направлений джаза, рока и поп эстрадной музыки. Использование современных технологий и методики компьютерного моделирования импровизационного развития. Создание "Минусов", "Плюсов", вариантов смешанных моделей (живого и компьютерного звучания) с множественными вариантами художественного решения развития образа. Современная тенденция развития компьютерных музыкально-программных технологий. Главное - их художественная ценность и перспективы применения в системе эстрадно-джазового детского музыкального образования.

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятия импровизацией с детьми позволяют «запустить» импровизационно-творческий механизм мышления. Только сам процесс импровизации и приобретенного опыта дает возможность ребенку ощутить свободу игрового творчества, позволяет раскрепоститься творческой фантазии и дает выход его парадоксальным идеям (в данном случае, музыкально-созидательного творчества), способствует формированию скоростного мыслительного процесса, развивает умение учиться индивидуальному синтезированию общеизвестных элементов музыкальной ткани, развивает драматургическое мышление и интеллект.

Уроки импровизации с детьми всегда носят сугубо индивидуально-личный целенаправленный характер по развитию природных способностей и возможностей данного ребенка, работы его психики и энергетики.

Системно выстроенная методика занятий имеет постепенно-накопительный характер. Именно в последовательности процесса постепенного накопления знаний - залог качественного понимания в использовании тех или иных средств музыкальной выразительности и выражение этими средствами собственных мыслей, чувств, эмоций. Ребенок находит путь к себе, к собственному взгляду на мир музыки и выражения посредством музыки окружающего мира. Данный процесс не может проходить в спешке, с желанием у способных детей быстро получить тот или иной импровизационный результат, так как он нередко приводит к психологическим перегрузкам и срывам и дает обратный эффект - потерю интереса к занятиям, возникновению чувства неуверенности в себе.

При этом одновременно, на занятиях импровизацией и сочинением в классе идет постепенное познание жанров, стилей и направлений джазовой и эстрадной музыки, специфики ее исполнения. Только последовательное изучение стилей и жанров эстрадной и джазовой музыки (от простых образцов до сложных примеров) дает качественное познание этой музыки. Индивидуальный подход необходим в выборе пьес для импровизационной разработки, данный подход тогда даст результат, когда педагог правильно и точно почувствует потребности ребенка, его возможности, построит правильную стратегию его развития, вызовет интерес к этому направлению музыки. Отбор музыкального материала джазовой музыки происходит с учетом возрастных особенностей ребенка и возможности его восприятия той или иной музыки. Усложнения, и тем более, работа с трудными образцами джазового музыкального материала – преждевременны и недопустимы.

Познание процессов развития музыки через ее сочинение позволяет понять многие возможности драматургического развития музыкального образа (например, в программной музыке), глубже усвоить саму логику развития музыкально-художественного смысла создаваемого учащимся произведения, позволяет лучше проникнуть в суть духа джазовой и эстрадной музыки, развить хороший вкус, чувство художественной меры.

Основа индивидуальных занятий импровизации - урок, его творческое наполнение, планирование, содержание. На уроке импровизации важен сам процесс, степень взаимодействия педагога с учащимся в решении творческих и учебных задач. Психология урока, его творческая атмосфера нацелены на созидание, на желание помочь ребенку реализовать себя через интеллектуальный труд как необходимое условие достижения результата.

Процесс накопления знаний и навыков должен носить последовательный характер без ускорений, тем более, принудительных и авторитарных методов. Сам процесс познания должен осуществляться в интересах ребенка, приносить удовольствие и радость. Объяснение материала должно проходить на понятном ребенку и подростку языке, нужно исключать большие теоретические рассуждения и больше заниматься практическими, реальными формами работы.

Педагог сам определяет форму занятий. При системных занятиях импровизацией и сочинением у учащихся должно правильно сформироваться распределение времени для занятий (в сочетании с другими занятиями в музыкальной и общеобразовательной организациях) и умение рационально использовать учебное время для нужного результата. К данной работе привлекаются родители, педагоги всех специальностей, помогая психологически и организационно ребенку.

Главная творческая задача преподавателя по предмету «Основы импровизации и сочинения» - сделать занятия увлекательными, интересными и практически-результативными, внести дух здоровой соревновательности, например, в импровизации на одну и ту же тему, сочинения музыки на один и тот же сюжет, на одну и ту же музыкальную идею и др.

Учащиеся привлекаются к прослушиванию лучших музыкальных примеров в исполнении эстрадной и джазовой музыки. Знание жанров музыки, их развитие, время и условия создания различных сочинений, определение особенностей стиливой интерпретации и манеры исполнения выдающихся музыкантов-исполнителей также входит в задачи образовательного процесса класса импровизации и сочинения. Проанализировать прослушанную аудио запись, обсудить ее содержание, образный строй, художественную ценность сочинения и, если есть сольные импровизационные эпизоды, высказать свое мнение в коллективном обсуждении - естественная повседневная работа преподавателя и ученика. Преподаватель (в продолжение классной работы) рекомендует образцы музыки для домашнего прослушивания и оценки прослушиваемого. Далее, полезно в классе, совместно с учениками проанализировать:

- форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды (импровизационные соло),

- логику развития музыкальной мысли, обсудить различные варианты возможного развития образа в данном сочинении и музыкально-выразительные средства, которыми пользуется композитор, исполнитель,
- тональный план сочинения, тонально-гармонические модуляции и отклонения, особенности фактурного изложения, фонические краски, метроритмическую основу, реализацию художественной идеи и многое другое.

Этому необходимо учить детей - будущих исполнителей и слушателей.

Затем, если работа продолжается, дать возможность детям самим продумать первооснову предложенного музыкального материала (например, мелодии тем джазовых стандартов) сначала самостоятельно дома (если есть достаточный опыт), затем проработать его подробно в классе с педагогом и определить варианты ее развития. Такой порядок импровизационной работы практикуется в основном в средних и старших классах. С учащимися младших классов необходима детальная подробная проработка музыкального импровизационного (вариационного) материала.

Процесс воспроизведения придуманной импровизации - процесс не легкий для детей. Сложность его даже не в многовариантности решения, а в способе донесения ее в живом импровизационно-ансамблевом исполнении. Для многих детей путь этот сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его прогнозировать из-за разного психологического состояния ребенка, его настроения на игру и т.д. И точно повторить раз исполненное не всегда удастся. Такова особенность исполнения джазовой музыки, законов развития ее драматургии и аранжировочного наполнения. Важно для детей реализовать сделанную в классе работу: в ансамбле и в сольных программах выступлений для стимула дальнейшей работы в классе импровизации и сочинения.

Техническая сторона исполнения импровизации учащимися зависит от уровня владения ими инструментом, успехов их индивидуальных занятий в классе специальности от техники исполнения гамм, различных импровизационных упражнений, специальных этюдов, пьес, различной классной штриховой работы, способов качественного звукоизвлечения, работа над динамикой, метроритмической организации игры. В учебном процессе все взаимосвязано.

Одним из важных направлений работы в классе импровизации и сочинения на протяжении всех лет обучения является:

- развитие импровизационного скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной, правильной ориентацией в гармонии, точного интонационного выражения своих музыкальных мыслей,
- владение разнообразным ладо-гармоническим языком, чистотой инструментального интервального воспроизведения,
- понимание логики функциональных гармонических взаимоотношений, значения модуляций и отклонений в процессе динамического развития формы, регистрово-фонического оформления музыкального материала,
- использование приемов перегармонизации,
- развитие способности быстро принимать творческие решения по ходу развития музыкального образа.

Все это невозможно сделать без хорошо развитых параметров слуха (гармонического и мелодического), развитой памяти - всех ее видов, метроритмического чувства и ощущения игрового времени. Системно работать над развитием всех вышеперечисленных сторон - задача всего учебного процесса. Необходимо знание закономерностей кварто-квинтового круга, особенностей мажора и минора, диатоники и хроматики, интервалики и аккордики и многого другого для безошибочной ориентации в тональностях с разным количеством знаков, гармонических схем без определенного тонального центра. В старших классах необходимо освоить более сложные альтерированные ладогармонические конструкции, включая полиаккордику. Конечно, это задача не одного года и не одного предмета, это общая задача комплекса предметов, в который входят: сольфеджио, элементарная теория музыки, музыкальная литература, история эстрадной и джазовой музыки, ансамбль, оркестр, специальность и конечно - импровизация и сочинение.

Практика работы класса импровизации и сочинения требует опережения освоения многих музыкальных знаний для практической работы в классе (многие темы, например, по сольфеджио и теории музыки по учебному плану изучаются позже). Так, например, уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений аккордов, разного вида гамм и интервалов, понимание логики простых гармонических взаимоотношений в мажоре и миноре, в таких функциональных соединениях, как: I-V-I, I-IV-I, II-V, II-V-I, II-V-VI-I, III-VI-II-V-I, позже, применение тритоновых замен - V на II низкую, терцовых и иных гармонических моделей соотношений, встречающихся в гармонических схемах джазовых произведений.

Расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты-инструменталисты: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и ударники, и духовики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная, с заданиями и упражнениями. Цель для маленького импровизатора - в короткие сроки освоить начальную технологию расшифровки аккордов для своей свободной игры, уметь запомнить гармоническую схему и порядок движения аккордов, септаккордов в аккомпанементе с точным попаданием в игровом времени в нужную гармонию. Начинать нужно с освоения простых и понятных для слуха схем в определенной тональности (с 1-2 знаками), затем добиваться устойчивого переноса сделанного (если потребуется) в другую тональность и точно повторить гармоническую схему, при этом использовать разные темпы и разную метроритмическую стилевую основу. Необходимо постоянно заниматься транспонированием гармонических схем в другие тональности, развивать реакцию и слух. Есть разработанные методические пособия (отечественные и зарубежные), посвященные, к примеру, только вариантному обыгрыванию II-V ступеней, другие - различным видам тритоновых замен, терцовых замен, иные - разнообразной разработке аккордовой вертикали или ладовой горизонтали, другие - развитию формы и образной драматургии и т.д.

Многие методические пособия посвящены изучению законов вариантного мелодического и гармонического моделирования с использованием в

импровизации разных типов и видов мелодического движения, мотивной разработки, опевания звуков, разного вида альтерированных септаккордов, надстроечных гармоний и различных гармонических комбинаций и пр. Импровизатору-учащемуся необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию, и такое ее качество как предслышание (точное ощущение опережения предстоящего звучания). Это долгая и кропотливая индивидуальная работа со слухом, памятью, психологией восприятия и воспроизведения, со своими специальными заданиями и особой методикой.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться уже с первого дня, опираясь на возможности их природных метроритмических данных и нужной обязательной коррекцией тех или иных слабых сторон (если в этом есть острая необходимость). Главное - сформировать правильное понимание устойчивого и ровного игрового времени пьесы, определенного стабильного ощущения заданного темпового времени исполнения. Особая серьезная работа необходима при точном исполнении синкоп разного вида, опережающих и запаздывающих (внутритактовых и междутактовых и иных видов), особых синкопированных ритмических фигур, характерных для фактуры стилистики эстрадно-джазовых пьес, над освоением особых видов деления длительностей, развития ритмической фантазии. В помощь данной работе можно применять метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул в аккомпанементе. Для тренинга привлекаются иллюстраторы-инструменталисты эстрадно-джазовой музыки, специальные компьютерные программы.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для репетиционной работы по освоению искусства импровизации и сочинения - хорошо использовать музыкальный джазовый материал – темы с гармоническим подтекстом, напечатанные сборники (150 сборников) в строях С, Еб, В; методики игровой системы: «минус один» авторов Дж. Аберсольда и Л. Леонарда, а также темы из изданных сборников джазовых и эстрадных тем Real Books зарубежных и российских авторов, сборники (с аудио приложениями) со «снятыми» записанными импровизационными соло выдающихся джазовых и эстрадных мастеров-инструменталистов и вокалистов.

Можно использовать разработанные методические сборники по работе с импровизационной фактурой аккомпанемента, что будет очень полезно пианистам для игры в ансамбле. Одновременная польза от этой работы и для изучения гармоний и для игры в аккомпанементе в ансамбле, изучения и правильного исполнения аккомпанемента в разных джазовых стилях: свинга, фанки, латино, би-боп, фьюжн, соул и множества других эстрадных и джазовых стилей.

Особой формой работы в классе импровизации являются занятия по отработке скэт вокальной импровизации, которая требует своего особого методического обеспечения и своих педагогов. Следует активно поощрять любую возможность вокального исполнения самими инструменталистами.

B.Stoloff «Vocal improvisation» (Techniques – scat)
 Coker J. Improvising jazz. Prentice.Hall.inc.1964 y.
 D.Liebman «Scale syllabus solos» New Albany, 1994 y.
 Dan Haerale «Jazz piano voicing scills» New Albany, 2000 y.
 G.Brisker «Jazz Improvisation. The inner person» New Albany, 1995 y.
 J.Aebersold Jazz «Play a Long» Jazz Improvisation. Volume 1- 95. New Albany, 1970-2000 y.
 J.Amade «Jazz improvisation – how to play it and teach it»
 M.Brecker solos (transcribed C.Coan) New Albany, 1999 y.
 M.Tracy «Jazz piano voicing for the Non-pianist» New Albany 1970-2000 y.
 Mehegan J. Jazz improvisation. W-G Publications inc. 1963-66 y.
 Mehegan J. The jazz pianist. Sam fox publishing comp 1963-66 y.
 New Real Book (standarts, Latin, Rock) 1985 – 1997
 Phil De Greg «Jazz Keyboard Harmony» N.Alb. 1998 y.
 Roidinger «Jazz Improvisation. Pentatonic» New Albany, 1997 y.
 W.Weiskopf-R.Ricker – «Coltrane» (A Players Guide to his harmony), USA 1991
 Ариевич С. «Школа игры на бас-гитаре». М., 1983
 Аркадьев М. «Временные структуры новоевропейской музыки». М., 1992
 Баташев А. «Советский джаз». М., Музыка, 1972
 Беккер Дж. «Техники импровизации», (I-III) Чикаго, 1971
 Богусевич О. «Импровизация в музыкальной школе», М. 2008
 Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации для фортепиано», Москва, 1997
 «Джаз-народная музыка» «Импровизация в джазе». Нью-Йорк, 1948, Лондон 1964, перевод Минск, 1978
 Джонс А. «Африканская музыка в Северной Родезии и в некоторых других районах», «Очерки музыкальной культуры народов тропической Африки». М., 1973
 Егоров С. «Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации». Ростовский ГМПИ, 1991
 Кунин Э. «Скрипач в джазе». М., Советский композитор, 1988
 Лукьянов Г. «Ежедневные упражнения джазмена». М., 1968
 Маркин Ю., Козырев Ю. «Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза», Москва 1994
 Маркин Ю. «Джазовый словарь» (стандартные джазовые фразы). М., 1994
 Маркин Ю. «Ежедневные упражнения джазмена» (на правах рукописи). М., 1999
 Маркин Ю. «Джазовая импровизация» (теоретико-практический курс). М., 1994
 Мелехин В. «Универсальные импровизационные принципы». Методические разработки для джазового и эстрадного отделения музыкальных училищ». Москва, 1997
 Мелехин В. «Формирование скоростного мышления и прогнозирования в импровизации». Методич. разработки для джазовых и эстрадных музыкальных

- училищ», Москва, 1999
- «Мелодии Советского джаза» Авт.-составители: Ю.Саульский, Ю.Чугунов. М., 1987
- Мясоедов А.Н. «Учебник гармонии», М., 1980
- Овчинников Е. «Джаз как явление музыкального искусства», М., 1984
- Овчинников Е. «Рок-музыка. История. Стили». М., МГПИ, 1985
- Овчинников Е. «Традиционный джаз» (методическая разработка для музыкальных училищ). М., 1996
- Осейчук А. «Школа джазовой импровизированной игры на саксофоне», Часть I и II, Москва, Кифара, 1997
- Рассел Дж. «Лидийская концепция». М., 1965
- Рогачев А. «Системный курс: гармония в джазе (теория и практика)». М., 2000
- Сарджент У. «Джаз». М., 1987
- Соболев А. «Бас в джазе». М., 1986
- Степурко О. «Блюз, джаз, рок», 1994
- Тимофеев В. «Знакомство с джазом». 1-2 части. М., 2011
- Чугунов Ю. «10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий» Телеграф, Москва, 1999
- Чугунов Ю. «Эволюция гармонического языка джаза», М. 1997
- Щеткин Ю. «Обыгрывание II-V ступеней», М. 2010
- Юэн Д. «Джордж Гершвин. Путь к славе». М., Музыка, 1989