

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА

Факультет фортепіано, джазу та популярної музики

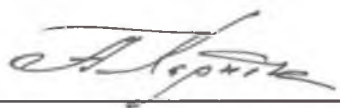
Кафедра джазу та популярної музики

ПОГОДЖУЮ:

Гарант освітньо-творчої програми
доктор мистецтвознавства,
професор Карпяк А. Я.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи
професор Кушнір М. О.

01 жовтня 2021 р.

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

“Виконавська майстерність”

(джаз та популярна музика)

Другий етап (творча аспірантурв)

Галузь знань - 02 Культура і мистецтво”

Спеціальність - 025 “Музичне мистецтво”

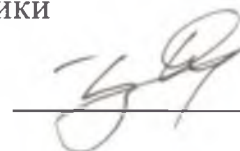
Третій (освітньо-творчий) рівень вищої освіти

Львів - 2021

Силабус навчальної дисципліни «Виконавська майстерність» (джаз та популярна музика), Другий етап (творча аспірантура) з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво третього (освітньо-творчого) рівня вищої освіти, ступеня доктор мистецтв затверджено Вченою радою ЛНМА імені М. В. Лисенка від 30 серпня 2021р. (Протокол № 3).

Розробник:

завідувач кафедри джазу та популярної музики
ЛНМА імені М.В.Лисенка,
заслужений діяч мистецтв України, доцент

Дашак Б. З.

Рецензент:

заслужений діяч мистецтв України,
доктор філософії, професор

Катрич О. Т.

Силабус курсу “Виконавська майстерність (Джаз та популярна музика)”
Другий етап (творча аспірантура)
2021-2022 навчального року

Назва курсу	Виконавська майстерність (Джаз та популярна музика)
Адреса викладання курсу	вул. Нижанківського 5, 79000 Львів
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет фортепіано, джазу та популярної музики, кафедра джазу та популярної музики
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	02 Культура і мистецтво, 025 Музичне мистецтво
Викладачі курсу	Провідні професори кафедри
Контактна інформація викладачів	bohdashak@gmail.com
Корпоративна пошта	doctor.lnma@i.ua
Консультації по курсу відбуваються	Консультації по курсу відбуваються у формі аудиторних занять. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача
Сторінка курсу	https://lnma.edu.ua/
Інформація про курс	Курс присвячений підготовці висококваліфікованих концертних виконавців, що всебічно володіють мистецтвом сольної та ансамблевої гри у складі комбо, біг-бенду, оркестру (кларнет, саксофон, труба, тромбон, ударні, фортепіано, гітара, бас-гітара). Розподіл матеріалу курсу «Виконавська майстерність» позначений умовним характером. Узагальнене формулювання назв тем передбачає їхнє обов'язкове наповнення специфічними характеристиками, які, з одного боку, віддзеркалюють особливості викладання гри на конкретному інструменті, сучасні тенденції розвитку виконавства у джазі та популярній музиці у світі і враховують традиції національного музичного мистецтва, з іншого – обумовлені необхідністю індивідуального, особистісного підходу до кожного докторанта. Відтак, погодинне наповнення тем має, здебільшого, рекомендаційний характер.
Коротка анотація курсу	Дисципліна «Виконавська майстерність» є обов'язковою дисципліною зі спеціальності 025 Музичне мистецтво для освітньої програми з підготовки доктора мистецтв, яка викладається в обсязі 6 кредитів (60 год. індивідуальні заняття + 120 год. самостійна робота) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу	Метою навчальної дисципліни «Виконавська майстерність» є формування системи компетентностей притаманних артистичній виконавській діяльності в галузі музичного мистецтва та професійному застосуванні їх у майбутній фаховій виконавській та педагогічній праці докторанта.
Література для вивчення	Основна: Барбан Ю. Чёрная музыка, белая свобода / Е. Барбан. - С-Пб.:

дисципліни	<p>Композитор , 2017. — 330 с.</p> <p>Барбан Ю. Джазовая импровизация / Ю.Барбан. – Джаз: проблемы, события: Сб. ст. / сост. А.Медведев. - М., : Сов. композитор, 1987. – 162-184 с.</p> <p>Бердников А. Джазовые импровизации для электрогитары. / А. Бердников. ; – М., 2007. – 80с.</p> <p>Бородин Б. Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт комплексного исследования : автореф. дис. ... докт. искусствовед. : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Б.Бородин. ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – М., 2006. – 24 с.</p> <p>Горварт І. Основи джазової інтерпретації / І. Горварт. – М. : Муз. Україна, 1980. – 120 с.</p> <p>Коган Г. Школа фортепианной транскрипции, сост. Коган Г. М., вып. 1, / Г.Коган. - М.: 1970-78. – 247 с.</p> <p>Мальцев С. Музыкальная импровизация как вид творческой деятельности: теория, психология, методика, методика обучения : дис. ... д-ра искусствоведения / С. Мальцев. ; - М., 1995. – с. 5.</p> <p>Мальцев С. О психологи музыкальной импровизации (Библиотека музыканта-педагога), С. Мальцев. – М.: 1991. – 88с.</p> <p>Марков Ю. Джазовый стандарт: особенности структуры [Электронный ресурс]. – Ю. Марков. – Режим доступа до ресурсу: https://kyivmusicology.com/index.php/journal/article/view/72/63</p> <p>Олендарьов В. «Вітчизняний джаз та проблема стилю». – Дисертація на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 – «Музичне мистецтво». – М.,1995. – 191с.</p> <p>Переверзев Л.Б. Джазология: каких средств ей не хватает? [Электронный ресурс] / Л.Б. Переверзев. – Режим доступа до ресурсу: https://updoc.site/download/5ad880d455480_pdf</p> <p>Рыжкова Н. Транскрипция: теоретические аспекты жанра [Электронный ресурс] / Н. Рыжова. – Режим доступа до ресурсу: http://tivita-best.mylivepage.ru/wiki/1337/1114_ТРАНСКРИПЦИЯ%3А_ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ_АСПЕКТЫ_ЖАНРА</p> <p>Словопедія. Музичні терміни: транскрипція [Електронний ресурс]. – Режим доступа до ресурсу: http://slovopedia.org.ua/58/53410/388179.html</p> <p>Стецюк Б. «Джазова фортепіанна імпрровізація як полістилістичний феномен (на прикладі творчості Ч. Корія)». – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво». – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – М., 2019. – 2с.; – 36с.</p> <p>Теребун Д. «Джаз як мистецтво діалогу». – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури». – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – М., 2019. – 219с.</p> <p>Шуай Л. «Джаз в українському музичному виконавстві початку ХХІ століття». – Дисертація на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво». – Сумський державний педагогічний університет. – М., 2019. – 14с.</p> <p>Ягупов В.В. Педагогіка – Поняття метод, методика і методологія в педагогіці [Електронний ресурс] / В.Ягупов. – Режим доступа до ресурсу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=67</p> <p>American Heritage Dictionary of the English Language [Електронний ресурс] / Словник. – Режим доступа до ресурсу: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=standard</p> <p>Aebersold J. Vol.1 [How to Play and Improvise Jazz] / J.Aebersold. – Jamie</p>
------------	--

Aebersold, 2000. – 103 с.

Aebersold J. Vol.3 [The II-V7-I Progression] / J.Aebersold. – Jamie Aebersold, 2000. – 8 с.

Baker D. How To Play Bebop 1 / D. Baker. - Alfred, 1985. – 47 с.

Baker D. How To Play Bebop 2 / D.Baker. – Alfred, 1985. – 72 с.

Baker D. How To Play Bebop 3 / D.Baker. – Alfred, 1985. – 59 с.

Bergonzi J. Inside Improvisation Vol.3 «Jazz Line» / J.Bergonzi. – Advance Music, 2015. – 109 с.

Bergonzi J. Inside Improvisation Vol.2 «Developing a Jazz Language» / J.Bergonzi. – Advance Music, 2015. – 172 с.

Crook H. How to Improvise / H. Crook. – Advance Music, 1993. – 95 с.

Davis M. Miles: The Autobiography / M. Davis. – Simon & Shuster, 1989. – 489 с.

Douglas D. The Practice of Ear Training [Электронный ресурс] / D.Douglas. - Режим доступа до ресурсу: <https://greenleafmusic.com/the-practice-of-ear-training/>

Ferand E. Improvisation. Die Musik in Geshichte und Gegenwart. / E. Ferand. – Kassel, 1957. – 1093с.

Gerhard D. Pitch Extraction and Fundamental Frequency: History and Current Techniques / D. Gerhard. - University of Arizona, 2003. - 22 с.

Goodrick M. The Advancing Guitarist: Applying Guitar Concepts & Techniques / M.Goodrick. – Hal Leonard, 1987. – 115 с.

Grove G. The New Grove Dictionary of Music and Musicians / G. Grove. – New York, 1954. – 433 с.

Harris B. 54321 phrase [Электронный ресурс] / В.Harris. - Режим доступа до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=YLj_PuC6XH8

Haga E. Essential Solos: 40 Great Improvisations [Электронный ресурс] / E.Haga. – Режим доступа до ресурсу: <https://jazztimes.com/features/lists/40-essential-solos/>

Hopkins S. Transcribing Al Grey: A Legacy Defined by Thirteen Improvisations / S.Hopkins. - Arizona State University, 2011. – 80 с.

Iverson E. Variants on a theme of Thelonious Monk (Including guest post by Eric Lewis) [Электронный ресурс] / E. Iverson. – Режим доступа до ресурсу: <https://ethaniverson.com/rhythm-and-blues/variants-on-a-theme-of-thelonious-monk-including-guest-post-by-eric-lewis/>

Kelly R. Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original / R. Kelly. – Free Press, 2009. – 629 с.

Kingston A. The Barry Harris Harmonic Method for Guitar / A.Kingston. – Jazz Workshop Publications, 2006. – 121 с.

Kliphuis T. Grapelli Licks: The Vocabulary of Gypsy Jazz Violin / T.Kliphuis. – Mel Bay, 2015. – 79 с.

Lateef Y. Repository of Scale and Melodic Patterns / Y.Lateef - Fana Music, 1981. - 270 с.

Levine M. Jazz Theory Book / M.Levine. - Sher Music Co., 1995. – 522 с.

Liebman D. The Complete Transcription Process [Электронный ресурс] / D. Liebman. - Режим доступа до ресурсу: http://davidliebman.com/home/ed_articles/the-complete-transcription-process/

Ligon B. Jazz Theory Resources: Tonal, Harmonic, Melodic, and Rhythmic Organization of Jazz / B. Ligon / B. Ligon. – Houston Publishing., 2001. – 344 с.

Love S. An Approach to Phrase Rhythm in Jazz / S.Love. – Journal of Jazz

Studies vol.8., 2012. – 4с.

Marsalis W. – To a Young Jazz Musician: Letters from the Road / W.Marsalis. – Random House., 2004. – 84с.

Martin H. Enjoying Jazz / H.Martin – Schirmer Books., 1986. – 24 с.

Meazell S. Call and Response - The Sound of Collaboration [Электронный ресурс] / S.Meazell. - Режим доступа до ресурсу: <http://www.iskme.org/our-ideas/call-and-response-sound-collaboration>

Mehegan J. Tonal and Rhythmic Principles – Jazz Improvisation / J.Mehegan. – Arnsco Publications, 1984. – 223 с.

Metheny P. Pat Metheny - Lesson on Improvisation [Электронный ресурс] / P.Metheny. - Режим доступа до ресурсу: <https://www.youtube.com/watch?v=UAc1CytLStw>

Mixon D. Performance Ear Training / D. Mixon. – Alfred Music., 2006. – 4 с.

Panken T. For Roy Hargrove’s 48th Birthday, a 2009 Conversation for Jazz.Com and a 2016 Downbeat Blindfold Test [Электронный ресурс] / T.Panken. - Режим доступа до ресурсу: <https://tedpanken.wordpress.com/category/roy-hargrove/>

Potter C. Chris Potter Masterclass [Электронный ресурс] / C.Potter. - Режим доступа до ресурсу: <https://www.youtube.com/watch?v=Y7I8M8VDSd4>

Polgar Z. Lennie Tristano’s teaching method, followed with a guitar [Электронный ресурс] / Z.Polgar. - Режим доступа до ресурсу: <http://www.oscarvandillen.com/wp-content/uploads/2015/05/Lennie-Tristanos-teaching-method-Zoltan-Polgar.pdf>

Primack B. Michael Brecker 1996 Interview - Developing Your Own Sound [Электронный ресурс] / B.Primack. - Режим доступа до ресурсу: <https://www.youtube.com/watch?v=5mLDdxEhRnM>

Prosser S. Essential Ear Training For the Contemporary Musician / S. Prosser. – Berklee Press Publications, 2000. – 144 с.6

Reynolds B. Transcribing jazz solos: HOW—and WHY—I do it // VLOG #35 [Электронный ресурс] / B. Reynolds. - Режим доступа до ресурсу: <https://www.youtube.com/watch?v=vBji9Z70W00>

Scofield J. On Improvisation [Электронный ресурс] / J.Scofield. Режим доступа до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=2t_BbPBnMZQ

Shim E. Lennie Tristano – His life in music / E.Shim. – The University of Michigan Press, 2007. – 316 с.

Stein J. The Unabridged Random House Dictionary / J. Stein. – Random House Reference, 1966. – 314 с.

Sun K. Octave Displacement: Application and Practice [Электронный ресурс] / K.Sun. - Режим доступа до ресурсу: <http://www.thekevinsun.com/2012/07/octave-displacement-application-and.html>

Slonimsky N. Thesaurus of scales and melodic patterns / N. Slonimsky. – Scribner, 1947. – 256 с.

Terefenko D. Jazz Theory: From Basic to Advanced study / D. Terefenko. – Routledge, 2014. – 24 с.

Willis G. Ultimate Ear Training for Guitar and Bass / G.Willis. – Hal Leonard, 1998. – 64 с.

Wilmott B. Mel Bay’s complete Book of Harmony, Theory & Voicing / B.Wilmott. – Mel Bay, 1994. – 248 с.

Тривалість курсу	180 годин
Обсяг курсу	60 годин індивідуальних занять та 120 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання	<p>Після завершення цього курсу здобувач повинен :</p> <p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основи теорії та методології виконання на інструментах, що входять до складу ансамблів/оркестрів джазу та популярної музики; - методи роботи над творами різних жанрів та стилів (соло, в ансамблі, оркестрі); - психологію виконавської та педагогічної діяльності; - норми професійного етикету та артистичної культури; - історію джазу та популярної музики. <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовувати різноманітні виконавські техніки та прийоми, що забезпечують якісне звуковидобування та звуковедення; - використовувати здобуті знання та навички під час сольного музикування, а також під час гри у комбо, біг-бенді, оркестрі; - віртуозно грати («читати») з аркуша; - імпровізувати на заданий музичний матеріал; - формувати та реалізовувати концертні програми на інструменті; - швидко запам'ятовувати (вивчати на пам'ять) музичні композиції; - використовувати нетрадиційні засоби виразовості (мікрохроматика, багатозвуччя, тощо); - володіти грою на споріднених інструментах.
Ключові слова	Інструментальне мистецтво, джаз, популярна музика, віртуозна виконавська майстерність, інтерпретація, виконавський репертуар.
Формат курсу	Очний
	Проведення індивідуальних занять, закріплення отриманих знань у самостійній роботі
Теми	Подано у таблиці нижче
Підсумковий контроль, форма	Іспит у кінці першого і другого років навчання
Пререквізити	Ведення індивідуальних занять базується на знаннях, отриманих докторантами в результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття компетенцій після завершення навчання на рівні бакалавра і магістра зі спеціальності 025 Музичне мистецтво і потребують базових знань у сфері мистецтвознавства, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння сучасних проблем науки про музику і перспектив її розвитку.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Сольна концертна практика, підготовка та виступи з самостійними програмами у супроводі концертмейстера, біг-бенду, у складі комбо, інтерпретація композицій репертуару джазової та популярної музики та збагачення репертуару сучасних виконавців презентацією маловідомих або новітніх мистецьких зразків композицій для свого інструмента.
Необхідне обладнання	Музичний інструмент чи інструменти та необхідні пристрої для них (тростини, палички, сурдини, мундштуки тощо), пюпітр, нотний матеріал, забезпечення акомпанементу, бек-лайн, апаратура для звукопідсилення,

	методична література, споріднені інструменти.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані протягом проведення поточних індивідуальних занять, після самостійної роботи здобувача. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • підсумок індивідуальних та самостійних занять: участь в колективних концертах по 10 балів (5 концертів). • іспит: Максимальна кількість балів 50. <p>Підсумкова максимальна кількість балів 100.</p> <p>Презентаційні роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Окремі виступи у публічних концертах, вечорах сучасної музики, джазу та популярної музики; • Виконання самостійної сольної програми (афішний концерт); • Участь у музичних заходах, конкурсах, фестивалях, здобуття дипломів про участь чи перемоги у музичних змаганнях. <p>Академічна доброчесність: Виконавські виступи здобувачів є виключно оригінальними, особистими сценічними досягненнями.</p> <p><u>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються</u></p>
Питання до заліку чи екзамену.	Концертний виступ
Опитування	https://lnma.edu.ua/aspirantura/

Схема курсу

Таблиця

Змістовний модуль 1. <i>Складові виконавської майстерності: історія, теорія, технологія, досвід. Праця над концертною програмою</i>			
1	<i>Тенденції розвитку сучасного джазового виконавства</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год, самостійна робота – 20 год</i>	8 тижнів
2	<i>Дослідження та розширення концертного репертуару як складова виконавської майстерності</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год, самостійна робота – 20 год</i>	8 тижнів
3	<i>Сучасні форми виконавської діяльності</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год, самостійна робота – 20 год</i>	8 тижнів
Змістовний модуль 2 <i>Виконавська манера: традиції та специфіка. Завдання сценічної діяльності артиста</i>			
4	<i>Стильові особливості жанрів інструментальної музики</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год, самостійна робота – 20 год</i>	8 тижнів
5	<i>Тенденції розвитку українського джазового виконавства</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год,</i>	8 тижнів

		<i>самостійна робота – 20 год</i>	
6	<i>Професійна культура, музичний смак та концертна витримка</i>	<i>Індивідуальні заняття – 10 год, самостійна робота – 20 год</i>	10 тижнів