Учебная программа для студента

Силлабус

Название дисциплины	Инструменты эстрадного оркестра (саксофон)
Учебный год, семестр	2025-26 уч. год, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сем
Трудоемкость курса	65 кредитов, всего -2040 ч.
Структура занятий	1-10 семестр: индивидуальные –3 ч. в нед.(60 часов в семестр), СРС – 144 ч.
Данные о преподавателе	Старший преподаватель кафедры Кыдыкбаев К
Цель и задачи дисциплины	Курс «Специальный инструмент» ставит своей целью подготовку специалиста высшей квалификации для дальнейшей деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки. Задачи дисциплины: -формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора (посредством работы над джазовым репертуаром, изучения произведений классической музыки); -изучение соло-импровизаций разной стилистики звезд мирового джаза и их исполнение в концертном варианте на зачетах и экзаменах; -изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания солистов-импровизаторов, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т.д.); -совершенствование культуры звукоизвлечения и фразировки, штриховой культуры; -стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения; -воспитание навыка самостоятельной транскрипции джазовых тем и соло импровизаций с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а также умению делать аранжировку для ритм-секции и фортепианный дирекцион; -воспитание навыков работы с пособиями “Минус один” Это могут быть фонограммы, сделанные при помощи музыкальных компьютерных программ, либо пособия "Play-A-Long" Book and Recordings Set by Jamey Aebersold; -изучение тем классического и современного джаза, подготовка соло-импровизаций и их исполнение в сопровождении записанного на флешку или компакт-диск аккомпанемента; -совершенствование навыка чтения с листа и транспонирования; -изучение разновидностей инструментов, применяемых в исполнительской практике; -практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.
Описание курса	Специальность: 570012 «Музыкальное искусство эстрады» Инструменты эстрадного оркестра (саксофон) Академическая степень: «Специалист» Квалификация: «Концертный исполнитель, солист ансамбля, руководитель эстрадного оркестра, преподаватель» Объем дисциплины 65 кредит (1950 часов), дисциплина изучается на протяжении 10 семестров. Совершенство учебного процесса в музыкальных вузах, консерватории, является одним из главных условий формирования будущего музыканта высшей квалификации. Важнейшая роль в становлении музыканта - исполнителя принадлежит специальному классу. В высших музыкальных учебных заведениях готовятся высококвалифицированные пианисты - исполнители и педагоги. В процессе обучения студент должен приобрести разносторонние концертно-сценические навыки игры на фортепиано, чтения с листа, транспозиции аккомпанемента, овладеть методами, необходимыми для самостоятельной творческой работы над музыкальным произведением, умением квалифицированно делать переложения для фортепиано сочинений различных жанров камерно - инструментальной и оркестровой музыки.
Пререквизиты	Среднее профессиональное образовательное учреждение по специальности. Способен воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора.

Постреквизиты	Государственная итоговая аттестация по специальности. Способен понимать и применять традиционные подходы, находить подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности.
Краткое содержание дисциплины	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2. Способен к пониманию эстетической основы искусства; ПК-3. Способен определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; ПК-4. Способен компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки; ПК-5. Способен распознавать и осуществлять комплексный анализ музыкального произведения на слух или по нотному тексту; ПК-6. Способен слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке; ПК-7. Способен владеть исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; ПК-8. Способен демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса; ПК-9.Способен ориентироваться в композиторских и традиционных стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; ПК-11. Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения; ПК-13. Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; ПК-14. Способен демонстрировать знание композиторских и традиционных стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; ПК-15. Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно; ПК-16. Способен воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора; ПК-17. Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в оркестре, ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки; ПК-18. Способен самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром; ПК-19. Способен обучать учащихся разного возраста, на разных этапах профессиональной подготовки; ПК-20. Способен демонстрировать на практике различные методики преподавания работы с коллективами и методики преподавания основ музыкального исполнительства; ПСК-1. Способен применить накопленный за 5 лет обучения значительный классический и эстрадно-джазовый репертуар; ПСК-2. способен демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации; ПСК-4. способен выступать на публичных концертах с сольными программами; ПСК-5. способен создавать высокохудожественные музыкальные образы; Профиль 02 – «концертный исполнитель, солист ансамбля, руководитель эстрадного оркестра(ансамбля),преподаватель» ПСК– 1,анализа оркестровых партитур, сочинений, различных по содержанию, форме, стилю, фактуре, выявляющего практическое знание штрихов, приемов звукоизвлечения, артикуляции на разных инструментах эстрадно-джазового оркестра; ПСК- 2,техники одновременного воспроизведения оркестровой партии голосом и движением рук; ПСК- 3,оркестровки фортепианных пьес; ПСК- 4, репетиционной работы, составление плана работы с ансамблем, оркестром, солистами; ПСК- 5, согласования звучности оркестра со звучностью сцены, учитывая индивидуальные особенности вокальных данных солистов, их расположение на сценических площадках, в ансамблевых сценах. В результате освоения дисциплины студент должен: Знать*:* - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как

	профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; - традиционные знаки музыкальной нотации; - нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX – XXI; - технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю профессиональный репертуар; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; - основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; - грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; - распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; Владеть: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. - приемами звукоизвлечения, интонированием, фразировкой. - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; профессиональной терминологией.
Информация по оценке	Итоговая семестровая оценка выставляется независимо от конкретной формы контроля, установленной учебным планом (*контрольный урок, зачет, экзамен*), и учитывает все выступления студента, отвечающие программным требованиям в данном семестре при условии соблюдения одной из форм отчетности: - выступление перед комиссией из не менее 3-х преподавателей кафедры - публичное выступление в присутствии не менее 2-х преподавателей кафедры - видео публичного выступления, качество которого позволяет всесторонне оценить исполнение - выступление в качестве иллюстратора соло или в составе ансамбля в рамках контрольных мероприятий других кафедр Оценка *удовлетворительно* выставляется в условиях соблюдения программной номенклатуры на уровне верного воспроизведения текста при наличии претензий к технике исполнения, раскрытию художественного образа. Отсутствие прогресса в усложнении репертуара, совершенствовании технического аппарата, степени художественной выразительности и отрицательная динамика в качестве выступлений на протяжении семестра.

	Оценка *хорошо* помимо соблюдения программной номенклатуры на уровне верного воспроизведения текста предполагает отсутствие замечаний к исполнительской технике, сценическую стабильность, тенденцию усложнения репертуара и ровную динамику выступлений на протяжении семестра. Оценка *отлично* предполагает наряду с вышеперечисленными факторами художественную убедительность и органичность, стилевую дифференциацию исполнения, наличие положительной индивидуальной составляющей в интерпретации партии, сольного эпизода, импровизации.
Политика курса	обязательное посещение занятий; -активность во время индивидуальных занятий; -подготовка к занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС. Недопустимо: -опоздание и уход с занятий, пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, исполнительства идр..

Права студента	в случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать апелляцию апелляционной комиссии, обратиться к .декану, заведующему кафедрой
Полномочия преподавателя	В случае необходимости преподаватель может изменить: план – график по договоренности со студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д..

Репертуарный список

№ п/п	Темы лекций/ репертуарный список	Кол-во часов	Литература	Примечания (форма контроля)
	А) Классический репертуар (примерный) *Х. Турина*. Фандангильо, *Э. Гранадос*. Испанский танец № 5, *Ф. Таррега.* Воспоминание об Альгамбре. Концертный этюд-тремоло. *Б) Джазовый репертуар (примерный)*: *G. Gershwin* “A Foggy Day”, *P. Matheny* “Bright Size Life”, *R. Noble.* “Cherokee”, *A.C. Jobim.* Wave, *C. Porter.* “Night And Day”, *M. Davis.* “Blue and Green”, *Eyton, Green, Heyman, Sour*. “Body And Soul”, *J. Larve* “Nuages”; - *джазовые «стандарты» с собственным импровизационным соло* Из сборника Jamey Aebersold «Play-A-Long»: vol. 11, 17, 25, 31,40, 41, 54, 22 - аранжировка баллады на гитаре в стиле «*ad libitum*», например: • J. Green «Body and Soul» • Hart, Rodgers «My Funny Valentine» • E. Garner «Misty» • V. Young «Stella By Starlight» *А) композиции мастеров джаза с оригинальными импровизационными соло*, например: • *J. Coltrane.* “Moments Noutes”, соло: M. Stern, *Lewis,* “Jango” соло: J. McLaughlin, • *G. Scofield* “Blue Matter” соло: G. Scofield.		1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:https://e.lanbook.com/journal/issue/297266 2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173 б) Дополнительная литература 1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119199 2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система	экзамен

	Б) аранжировка с собственной импровизацией джазового «стандартов», например: *W. Montgomery*. “Full House”, *M. Davis* “All Blues”, *Hart*, *Rodgers*. “My Funny Valentine”, *R. Noble* “Cherokee”.		«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2052 3. Абдуллин Э.Б.Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] //	
			Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2	
	Итого	**2040**		ГА

График самостоятельной работы студентов

№ п/п	Темы Занятий	Задания На СРС	Цель и содерж. заданий	Рекомен. литерат. (стр.)	Форма контроля	Сроки сдачи
1	Работа над техникой	Играть с метрономом	Научится вести мелодию произведения	«Хрестоматия для саксофона эстрадного ансамбля» М.Шапошникова	экзамен	1-10 семестры
2	Работа над произведениями крупной формы из классического репертуара	Играть с метрономом, учить со счетом, отрабатывать правильное исполнение штрихов.	Научиться охватывать содержание крупной формы, передавать контрасты разных партий.	«Классическая музыка на саксофоне»; «Хрестоматия для саксофона эстрадного ансамбля» М.Шапошникова	экзамен	1-10 семестры
3	Работа над джазовыми произведениями	Оттачивать качество исполнения, работа с ритмом и пульсацией		«Хрестоматия для саксофона эстрадного ансамбля» М.Шапошникова	экзамен	1-10 семестры
5	Работа над произведениями в стиле «джаз-рок»	Работа над фразировкой. .		Гровер Вашингтон, Дейв Коз; Дж Олбрайт	экзамен	1-10 семестры