

**Рецензия на методическую разработку
«Музыкальное развитие детей
через освоение джазовой импровизации
и свинговой ритмики»
педагога МАОУ ДО МО город Краснодар
Цыценко Анастасии Викторовны**

Данная рецензируемая методическая разработка на тему: «Музыкальное развитие детей через освоение джазовой импровизации и свинговой ритмики» педагога МАОУ ДО МО город Краснодар Цыценко Анастасии Викторовны посвящена очень важной и актуальной теме, связанной с формированием музыкально-творческого мышления и художественной выразительности детей младшего подросткового возраста.

Актуальность темы обусловлена тем, что современная система дополнительного образования направлена не только на развитие исполнительских навыков, но и на воспитание креативной, эмоционально открытой личности. Освоение джазового искусства, основы которого строятся на свинговом ритме и импровизации, отвечает этим задачам в полной мере и способствует формированию целостного музыкального восприятия.

Цель разработки - совершенствование музыкально-творческого развития учащихся 10–12 лет через формирование чувства свинга и освоение элементов джазовой импровизации.

В рамках методической работы автором были поставлены и решены следующие задачи:

- развитие чувства свинговой ритмики и полифонического восприятия ритма;

- формирование навыков вокальной импровизации и джазовой фразировки;

- развитие слуха и ритмического интеллекта через освоение триольной пульсации;

- воспитание уверенности, артистизма и способности к творческому самовыражению через джазовую музыку.

Методическая разработка имеет чёткую структуру, включает теоретический и практический разделы, в которых представлены упражнения и рекомендации по работе со свинговыми ритмами, пентатоникой, блюзовой гаммой, септаккордами и вокальной импровизацией. Материал изложен логично, последовательно, доступно, с опорой на ведущие принципы музыкальной педагогики - «от простого к сложному» и «от теории к практике».

Автор использует как классические основы джазового образования (по материалам работ Боба Столоффа и Джуди Нимок), так и современные подходы к музыкальному воспитанию, ориентированные на развитие личности и раскрытие индивидуального потенциала ребёнка.

Особое внимание уделяется психологически комфортной атмосфере на занятиях, что полностью соответствует здоровьесберегающей направленности

в обучении. Упражнения отличаются гибкостью, универсальностью и могут адаптироваться под уровень подготовки каждого обучающегося.

Практическая значимость методической разработки заключается в возможности её применения педагогами дополнительного образования для системного обучения основам свинга и джазового вокала. Представленные принципы и упражнения помогают развивать не только музыкальные способности, но и когнитивные, коммуникативные и эмоциональные качества учащихся.

Таким образом, методическая разработка «Музыкальное развитие детей через освоение джазовой импровизации и свинговой ритмики» педагога МАОУ ДО МО город Краснодар Цыценко Анастасии Викторовны является актуальной, содержательной и методически выверенной работой. Она способствует повышению качества дополнительного музыкального образования и может быть рекомендована для широкого использования педагогами эстетических и музыкальных направлений.

Дата 15.05. 2025 г.

Рецензент – преподаватель высшей категории
КМК им. Н.А.Римского-Корсакова

Трухачева Н.А.

Рецензия заверена

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования**

город Краснодар

«Межшкольный эстетический центр»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему:

**«МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
И СВИНГОВОЙ РИТМИКИ»**

Составитель:

педагог дополнительного образования

МАОУ ДО МЭЦ

Цыценко А.В.

г. Краснодар 2025

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....	3
Целевой раздел.....	4
Теоретическая часть.....	6
Практическая часть.....	8
Заключение.....	20
Список используемой и рекомендованной литературы.....	22
Приложения.....	23

От составителя.

Настоящее методическое пособие представляет собой систематизированный подход к музыкальному развитию детей через освоение языка джазовой импровизации и свинговой ритмики. Методика создана для педагогов дополнительного образования, работающих с обучающимися 10-12 лет, и сочетает в себе проверенные временем педагогические принципы с современными подходами к музыкальному воспитанию.

Основанная на классических трудах Боба Столоффа и Джуди Нимок, а также на лучших образцах джазового репертуара, предлагаемая система обучения открывает детям мир сложных ритмических структур, богатой гармонии и эмоциональной выразительности. Через погружение в стихию свинга обучающиеся не только осваивают специальные вокальные навыки, но и развивают гибкость музыкального мышления, ритмический интеллект и способность к творческому самовыражению.

Методический подход реализует принцип «от простого к сложному» - от базовых ритмических упражнений к исполнению полноценных джазовых стандартов, что обеспечивает постепенное и устойчивое формирование всех необходимых навыков. Особое внимание уделяется созданию комфортной психологической атмосферы, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей каждого ребёнка.

Методическое пособие предназначено для использования в рамках индивидуальных занятий в системе дополнительного образования и может быть адаптировано под особенности конкретных образовательных учреждений и потребностей обучающихся.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Актуальность.

Изучение джаза и свинговой ритмики открывает уникальные возможности для целостного музыкального развития личности. Этот богатый художественный пласт служит эффективным инструментом решения фундаментальных педагогических задач:

развитие ритмического интеллекта - свинг, основанный на триольной пульсации, является наиболее эффективным способом развития сложного, полифонического чувства ритма у детей;

воспитание музыкального слуха - работа с джазовой гармонией и «блюзовыми нотами» значительно обогащает слуховой опыт и интонационный кругозор;

раскрепощение и развитие артистизма - джаз поощряет индивидуальность, импровизацию и эмоциональную выразительность, что помогает преодолеть зажатость и раскрыть творческое начало;

формирование фундаментальной музыкальной культуры - знакомство с джазом - классикой мировой музыки - закладывает основы серьезного музыкального вкуса.

Цель.

Формирование целостной музыкально-творческой личности через освоение джазового искусства и свинговой ритмики, обеспечивающее развитие технических навыков, художественного мышления и эмоциональной выразительности.

Задачи:

Музыкально-технические:

1. Сформировать устойчивое чувство свинговой пульсации через освоение триольной ритмики.
2. Развить навыки чистого интонирования в условиях блюзовой гармонии и джазовой мелодики.

3. Освоить основы джазовой фразировки, артикуляции и динамического разнообразия.

Творческо-исполнительские:

4. Раскрыть индивидуальный артистический потенциал через импровизацию и стилевую интерпретацию.

5. Сформировать навыки сцендвижения и работы с микрофоном в условиях джазового исполнения.

6. Воспитать умение создавать эмоционально насыщенный художественный образ.

Образовательно-культурные:

7. Познакомить с эталонными образцами джазового наследия и ключевыми исполнителями.

8. Заложить основы музыкально-эстетического вкуса через анализ и исполнение джазовых стандартов.

9. Сформировать представление о джазе как о живом, развивающемся искусстве.

Личностные:

10. Развить навыки самовыражения и уверенности через публичные выступления и импровизационную практику.

11. Воспитать дисциплину ритмического мышления и ансамблевого взаимодействия.

Ожидаемый результат:

Обучающийся не только осваивает конкретные вокальные приёмы, но и превращается в гибкого, творчески мыслящего музыканта, способного к самовыражению через универсальный язык джазовой музыки.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Джаз является одной из самых выразительных форм музыкального искусства, основанной на свободе самовыражения, импровизации и особом ритмическом чувстве - свинге. Освоение элементов джазовой импровизации и свинговой ритмики представляет собой эффективный педагогический инструмент для музыкального развития детей, так как сочетает в себе эмоциональное, интеллектуальное и моторное воспитание.

Импровизация - это осознанное и свободное творчество в рамках заданных музыкальных законов. В процессе импровизации ребёнок развивает слух, чувство формы, интонационную точность и способность выражать эмоции через звук. Пение по схеме свинг-пульсации тренирует слуховую реакцию и музыкальную память, формирует навык активного восприятия музыки.

Работа с пентатоникой, блюзовым ладом и простыми септаккордами помогает детям освоить фундамент джазовой гармонии. Пение упражнений и коротких фраз в триольной пульсации позволяет сформировать устойчивое чувство ритма, а ладовая импровизация воспитывает гармоническое мышление и мелодическую изобретательность.

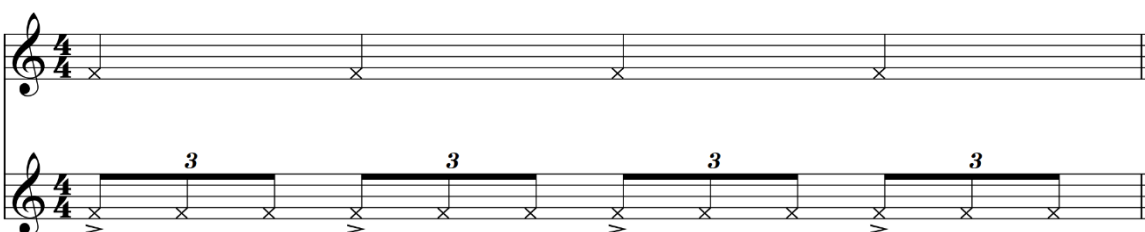
Свинг - это особое ритмическое ощущение, возникающее за счёт триольной пульсации и смещения акцентов на слабые доли. Он создаёт «качание», внутреннее движение музыки, при котором исполнитель чувствует пульс не механически, а телесно, интуитивно. Для детей освоение свинга способствует развитию ритмического интеллекта, внимания, координации и гибкости восприятия времени.

Ритмическая пульсация – это систематическое ощущение мельчайших метрических единиц внутри основных долей, создающее детализированную временную сетку для точного исполнения сложных ритмических структур.

Пульсация бывает двуольной (двудольной):

Пульсация бывает триольной (трёхдольной):

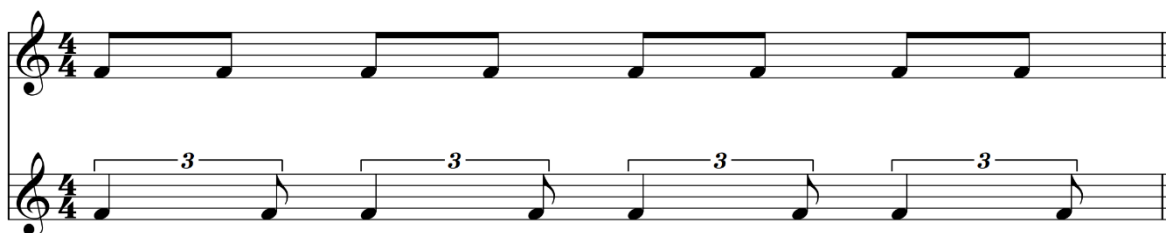

В джазе слабые доли имеют акцентирование:

Обратите внимание: вторая нота триоли сознательно минимизируется (редуцируется), приобретая характер лёгкого призвука - ghost note (мертвая нота).

В джазовой нотации восьмые ноты по умолчанию подразумевают триольное исполнение, создающее характерную свинговую пульсацию. Вторая длительность редуцируется до призвука, но её метрическая позиция сохраняется в ритмическом ощущении:

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данный раздел составляет основу для последующей работы с джазовыми стандартами и является фундаментом для развития навыков джазовой импровизации.

Все последующие упражнения рекомендую выполнять с метрономом – размер 4/4, триольная пульсация. Начните с удобного темпа. По мере усвоения упражнения – темп увеличивайте.

Следующие упражнения направлены на формирование аутентичного ощущения свинговой пульсации через осознанное преобразование триольной структуры ритма. Методика последовательно проводит обучающегося через четыре ключевых этапа - от базового освоения триольной сетки до её творческого применения в стандартной нотации. Упражнения развивают не только ритмическую точность, но и внутреннее слуховое представление, необходимое для стилистически корректного исполнения джазовых произведений.

Техническое упражнение «Четыре шага»

Шаг 1:

триоль

Шаг 2:

Триоль с акцентом

на последнюю ноту

в группе

Шаг 3:

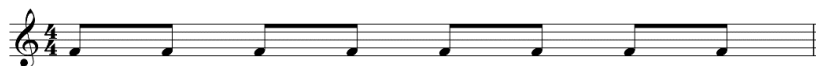
редуцируем вторую

ноту в группе

Шаг 4:

поём восьмьюми

в свинге

Петь либо декламировать данное упражнение рекомендую используя такие слоговые комбинации как: du-dn-da, du-dl-da, du-e-ya, du-ba, du-ya. Слоги -dn и -dl используйте для редуцированных нот.

Следующий блок упражнений направлен на глубокое освоение свинговой пульсации через работу с септаккордами и ладами народной музыки. Уникальность данной методики заключается в синтезе традиционных джазовых гармоний с народными ладовыми структурами, что позволяет:

развить гибкое чувство свинга через пение септаккордов с характерной триольной пульсацией;

обогатить мелодический словарь за счет использования народных ладов в свинговом контексте;

сформировать органичное сочетание сложных гармоний и аутентичной свинговой фразировки.

В процессе работы обучающиеся:

освоят пение мажорных, минорных и доминантсептаккордов в свинговом ритме;

научатся применять народные лады (дорийский, миксолидийский и др.) в джазовых импровизациях;

разовьют навык импровизации, основанной на устойчивом чувстве свинга, с использованием различных звукорядов.

Результат - целостное ощущение свинговой пульсации, не ограниченное стандартным репертуаром, а основанное на глубоком понимании гармонии и мелодики.

Важным дидактическим принципом при работе с предложенными упражнениями является их доступность для обучающихся независимо от

уровня теоретической подготовки. Исполнение упражнений не требует предварительного знания терминологии ладов и септаккордов.

Рекомендуемая последовательность введения теоретического материала:

Начальный этап - чисто практическое освоение звуковых последовательностей без терминологического обозначения;

промежуточный этап - постепенное введение терминов в контексте выполнения упражнений;

завершающий этап - систематическое изучение структуры ладов и септаккордов через анализ тетрахордного строения ладов, интервального состава септаккордов, сравнительных характеристик различных ладовых систем.

Такой подход обеспечивает естественное формирование теоретических знаний на основе практического музыкального опыта, что соответствует принципу "от практики к теории" в музыкальной педагогике.

Помимо развития чувства свинга, данные упражнения комплексно формируют следующие музыкальные навыки и качества:

1. Гармонический слух:

узнавание и запоминание звучания различных септаккордов;

различение ладовой окраски;

формирование внутреннего слухового представления о гармонических функциях;

2. Ладовое мышление:

ориентация в различных звукорядах за счёт практического освоения тетрахордной структуры;

понимание ладовой переменности и модальности;

развитие способности к ладовой импровизации

3. Вокальная техника:

расширение диапазона;

улучшение чистоты интонирования сложных гармонических последовательностей;

развитие мышечной памяти голосового аппарата

4. Мелодическая изобретательность:

обогащение мелодического словаря через освоение ладового материала;
формирование навыка создания осмысленных фраз в разных ладовых контекстах;

развитие способности варьирования мелодии;

5. Теоретическая осознанность:

практическое понимание интервального состава аккордов;

осознание связи между гармонией и мелодикой;

формирование целостного восприятия музыкальной ткани

6. Артистические качества:

свобода самовыражения через освоение разнообразного музыкального материала;

уверенность при исполнении сложных гармонических последовательностей;

развитие музыкального вкуса и стилевого чутья

7. Ансамблевые навыки:

умение слышать и выстраивать свою партию в гармоническом контексте;

развитие предслышания гармонических переходов;

совершенствование ритмической координации.

Результат: обучающийся не просто осваивает свинг, а становится универсальным музыкантом, способным свободно ориентироваться в различных музыкальных системах и стилях, что является признаком профессионального роста в современной музыке.

Методическая последовательность работы над упражнением.

Этап 1: Подражание с полной поддержкой.

Педагог исполняет на инструменте полную мелодическую линию с аккомпанементом. Обучающийся повторяет вокальную партию, имея максимальную слуховую опору.

Цель: точное усвоение мелодико-ритмического рисунка и интонационной структуры.

Этап 2: Освоение гармонической основы.

Педагог переходит к аккомпанементу, состоящему только из последовательности септаккордов, излагаемых аккордовой фактурой с последующим выдерживанием звучания в течение двух тактов, что создаёт стабильную гармоническую опору для вокального интонирования. Обучающийся поёт соответствующий лад в восходящем движении и исполняет нисходящее арпеджио данного септаккорда.

Цель: развитие гармонического слуха и ладового чувства.

Этап 3: Самостоятельное воспроизведение.

Обучающийся самостоятельно исполняет септаккорд на инструменте, одновременно исполняя голосом восходящую гамму соответствующего лада и нисходящее арпеджио данного септаккорда.

Цель: интеграция слуховых, вокальных и инструментальных навыков.

Дидактический результат:

- формирование целостного слухо-моторного представления о ладе;
- укрепление связи между гармоническим и мелодическим мышлением;
- развитие навыка самоконтроля и мышечной памяти;
- плавный переход от репродуктивной деятельности к творческой.

Данная трёхэтапная структура обеспечивает последовательный переход от внешней поддержки к полной самостоятельности, создавая прочную основу для дальнейшей импровизационной практики.

Упражнение «Септаккорд в свинге».

Данное упражнение необходимо спеть в свинге скетом, используя либо спонтанные слоги, либо, опираясь на рекомендуемые du-e-ya, du-dn-da, du-dl-da, du-ba, du-ya, du-ga.

Упражнение «Лады народной музыки в свинге».

Спойте лады в свинге:

Ионийский лад (мажор)

Дорийский лад

Фригийский лад

Лидийский лад

Миксолидийский лад

Эолийский лад (минор)

Локрийский лад

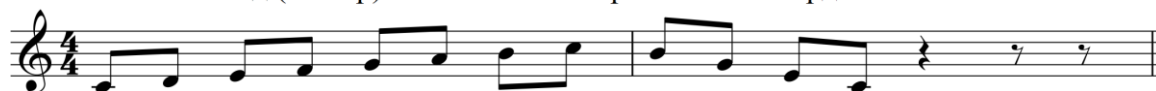
Ионийский лад (мажор)

Упражнение «Лады народной музыки и септаккорды в свинге».

Спойте лады и септаккорды в свинге.

Ионийский лад (мажор) и большой мажорный септаккорд

Дорийский лад и малый минорный септаккорд

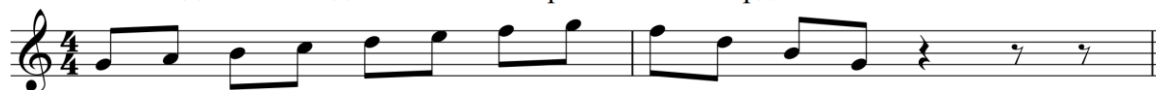
Фригийский лад и малый минорный септаккорд

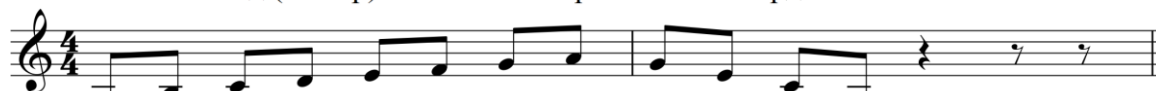
Лидийский лад и большой мажорный септаккорд

Миксолидийский лад и малый мажорный септаккорд

Эолийский лад (минор) и малый минорный септаккорд

Локрийский лад и полууменьшенный септаккорд

Освоение пентатоники и блюзового лада через свинговое пение гамм вверх и вниз является логичным продолжением работы над базовой ритмической пульсацией. Для вокалиста, планирующего исполнять джазовые стандарты, эта работа особенно ценна, поскольку формирует три ключевых навыка одновременно: устойчивое чувство свинга, свободу владения мелодическим материалом и глубокое понимание блюзовой основы джаза. Пентатоника, будучи одной из структурных основ мелизмов и фундаментом блюзового лада, развивает гибкость голоса и естественность фразировки. Последующее добавление блюзовых нот (blue notes) не просто обогащает палитру выразительных средств, но и закладывает фундамент для осмысленной импровизации - неотъемлемой части исполнения джазовых стандартов. Такой подход позволяет перейти от технических упражнений к творческому применению навыков, когда ритмическая пульсация свинга становится органичной средой для мелодической свободы и гармонического мышления.

Упражнения «Чувство свинга: ритмический фундамент»

Следующие упражнения из сборника Bob Stoloff «Blues_Scattitudes 2» направлены на освоение пульсации свинга через проработку ритмической организации фразы. Эффективность свингового звучания достигается за счет:

- сбалансированного сочетания дуольных и триольных структур
 - осмысленного использования пауз как элемента ритмической драматургии
 - артикуляционного разнообразия для создания характерного свингового звука
 - точной расстановки акцентов на слабых долях
- В результате обучающийся:
- сформирует устойчивое внутреннее ощущение свинговой пульсации;

научится сочетать ритмическую точность с импровизационной свободой;

освоит принципы построения стилистически корректных джазовых фраз.

Значение для вокалиста:

артикуляционная чёткость - позволяет чисто и ясно исполнять синкопы;

стабильность - сохраняет темп в сложных ритмических рисунках;

свобода - даёт основу для ритмической импровизации;

ансамблевое единство - обеспечивает синхронность с аккомпанементом.

Ритмическая дисциплина формирует структурную основу, необходимую для сложных ритмических конструкций, свойственных для свинга.

Восьмые в свинге:

(REPEAT AS NEEDED)

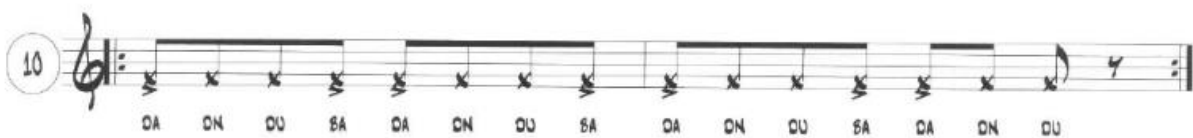
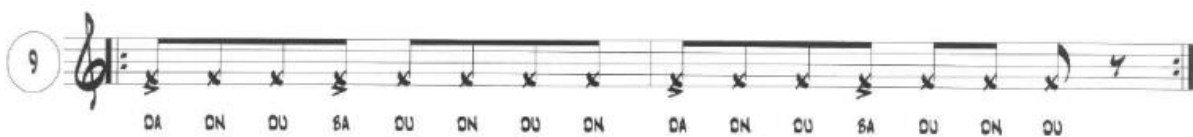
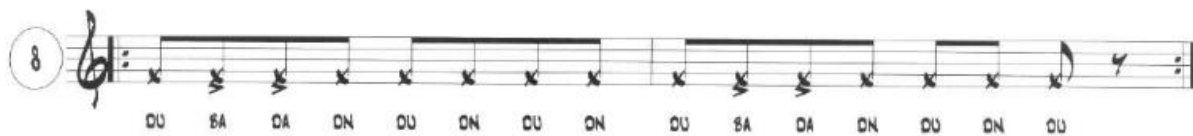
1 DU DN DU DN DU DN DU DN DU DN DU DN DU (BREATH)

2 DU SA DU DN DU DN DU DN DU SA DU DN DU DN DU

3 DU SA DU DN DU DN DU DN DU SA DU DN DU DN DU

4 DU DN DU SA DU DN DU DN DU DN DU SA DU DN DU

5 DU SA DU SA DU DN DU DN DU SA DU SA DU DN DU

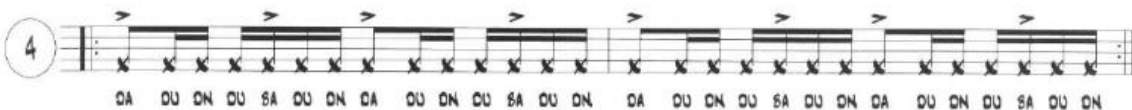

Триоли в свинге:

Шестнадцатые в свинге:

9

DU DN DA DU SA DU DN DU DN DA DU SA DU DN DU DN DA DU SA DU DN DU DN DA

10

DU SA DU DN DA SA DA DU SA DU DN DA SA DA DU SA DU DN DA SA DA DU SA DU DN DA SA DA

11

DA SA DA DU SA DU DN DU SA DU DN DA SA DA DA SA DA DU SA DU DN DU SA DU DN DA SA DA

12

DU SA DU DN DU DN DA DU DN DA DU SA DU DN DU SA DU DN DU DN DA DU DN DA DU SA DU DN

13

DU SA DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN

14

DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN DU SA DU SA DU DN DU SA

15

DU WE DU SA DU DN DU WE DU SA DU DN DU WE DU SA DU DN DU WE DU SA DU DN

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленное методическое пособие является целостной системой музыкального развития детей 10-12 лет через освоение джазовой импровизации и свинговой ритмики. Оно соединяет традиции классической музыкальной педагогики с современными подходами, ориентированными на развитие творческой личности и формирование музыкального интеллекта.

Методика основывается на принципах постепенного усложнения материала - от элементарных ритмических упражнений до исполнения джазовых стандартов - что обеспечивает прочное усвоение свинговой пульсации, развитие гармонического слуха и импровизационных способностей. Особенностью данной системы является интеграция практического и теоретического обучения: обучающиеся сначала осваивают материал интуитивно, через звучание и движение, а затем переходят к осознанию ладово-гармонических закономерностей.

Практическая часть методики направлена не только на постижение ритма свинга, но и на развитие вокальной техники, артикуляции, точности интонации, умения работать в ансамбле и выражать себя через импровизацию. Использование народных ладов и септаккордовых структур в джазовом контексте делает занятия увлекательными и расширяет музыкальный кругозор обучающихся.

В результате применения разработанной системы педагог получает инструмент комплексного воздействия на музыкальные, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Обучающийся, проходя все этапы методики, формируется как самостоятельный, уверенный в себе исполнитель, способный к творческому самовыражению, тонкому восприятию стиля и осознанному взаимодействию с музыкальной средой.

Таким образом, разработанная методика не только способствует формированию устойчивых вокально-ритмических навыков, но и выполняет важную воспитательную функцию - помогает ребёнку осознать джаз не просто

как музыкальное направление, а как живое искусство свободы, импровизации и внутренней гармонии.

V. Список использованной и рекомендуемой литературы

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1968.
2. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – Изд-во СПб., М., Кр.: 2003.
3. Авторский курс Ольги Кляйн. Импровизация. Рабочая тетрадь вокалиста.
4. Столофф, Боб. Scat! Vocal Improvisation Techniques. – New York: Berklee Press, 1996.
5. Нимок, Джуди. Jazz Singing for Young Voices. – London: Oxford University Press, 2004.
6. Шиэринг, Джордж. Lullaby of Birdland: Jazz Standard Study Guide. – London: Campbell Music, 1952 (репринт 2009).

Приложения
Конспект занятия №1

Педагог дополнительного образования
МАОУ ДО «Межшкольный эстетический центр»

Цыценко Анастасия Викторовна

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

«Путешествие в мир свинга: от ритма к импровизации»

Цель: Сформировать устойчивое ощущение свинговой пульсации и базовые навыки джазовой импровизации.

Задачи:

освоить триольную природу свинга через специальные ритмические упражнения;

развить навык стилистически точного исполнения джазовых фраз с использованием scat-слов;

отработать джазовую тему «Blues for the Bean», используемую в качестве учебного упражнения для освоения блюзовой формы и свинговой пульсации;

закрепить навык импровизации на основе блюзовой гармонии.

Тип урока: комбинированный с элементами закрепления материала.

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, практический.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная.

Оборудование: фортепиано, метроном, нотный материал сборника Боба Столоффа, аудиосистема, зеркало.

Этап №1. Вводный (10 минут)

Задачи: создание положительной эмоциональной атмосферы, настрой на работу в ритме свинга, подготовка голосового и слухового аппарата.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
1.	Зрительный и словесный контакт с обучающимся: настраивает на начало урока, проверяет готовность ребёнка к восприятию информации	Зрительный и словесный контакт с педагогом.	Позитивный зрительный и словесный контакт педагога и обучающегося обеспечивает положительную психоэмоциональную атмосферу на занятии.
2.	Артикуляционная гимнастика (улыбка-трубочка, качели для языка, невидимая жвачка). Упражнение «Сирена» Упражнение «Джазовое стаккато».	Выполняет упражнения, предложенные преподавателем.	Комплекс упражнений улучшает подвижность губных мышц, необходимую для чёткой дикции в быстрых джазовых фразах, снимает напряжение с корня языка, улучшает артикуляцию согласных, расслабляет челюстные мышцы, подготавливает к пению широких интервалов, активизирует диафрагму, готовит к исполнению синкопированных ритмов

Этап №2. Основной (25 минут)

Задачи: развитие ритмического чувства, освоение свинговой пульсации, внедрение элементов импровизации.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
1.	Демонстрирует техническое упражнение «Четыре шага» с использованием слогов-«du-e-ya», «du-dn-da», du-ba», в медленном темпе под метроном.	Повторяет за педагогом, следит за равномерной подачей звука.	Упражнения развивают контроль над динамикой и ощущение свинговой триоли.

2.	Вводит упражнение «Септаккорд в свинге». Играет и поёт септаккорды от каждой ступени Cdur.	Поёт с педагогом септаккорды по слогам, добавляя лёгкую артикуляцию и плавную динамику., сначала медленно, затем ускоряет темп.	Развивает гармонический слух, точность исполнения и внутреннюю пульсацию.
3.	Переход к упражнению «Чувство свинга: ритмический фундамент»	Выполняет упражнение, стараясь соблюдать артикуляционную чёткость.	Формируется устойчивое внутреннее ощущение свинговой пульсации.
4.	Разучивание отрывка джазовой темы «Blues for the Bean» с опорой на свинговую пульсацию.	Слушает фрагмент, обращая внимание на ритмическую точность и интонацию. Изучает ноты, обращая внимание на акценты. Исполняет ритмический рисунок темы, используя предложенные в нотах слоги. Исполняет мелодию темы скетом., соблюдая пульсацию и акценты.	При разучивании педагог контролирует свинговое звучание и лёгкость фразировки.

Этап №3. Заключительный (5 минут)

Задачи: подведение итогов, закрепление материала, мотивация к дальнейшей работе.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
1.	Беседа о пройденном материале, формулировка домашнего задания, оценка.	Беседа с педагогом о пройденном материале, ответы на вопросы.	Подводя итоги занятия, необходимо подчеркнуть, что осмысленная работа над развитием артикуляционного аппарата - залог дальнейших успешных выступлений.

Методический вывод: данное занятие способствует развитию не только вокально-технических навыков, но и музыкального мышления, чувства ритма и импровизационной свободы, что является основой джазовой педагогики. Через практику свинговой пульсации обучающийся осознаёт, что джаз - это не только музыка, но и способ выражения личности через ритм, дыхание и звук.

Конспект занятия №2

Педагог дополнительного образования
МАОУ ДО «Межшкольный эстетический центр»

Цыценко Анастасия Викторовна

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

«Формирование чувства свинга и развитие вокальной свободы»

Цель: научить обучающегося чувствовать свинговую пульсацию в контексте реального джазового произведения, раскрыть выразительность и эмоциональность при исполнении композиции «Lullaby of Birdland».

Задачи:

развить устойчивое ощущение триольной ритмики и «качания» во фразировке;
отработать ритмические акценты, артикуляцию и дикцию в свинговом контексте;
познакомить с особенностями джазового стандарта «Lullaby of Birdland»;
сформировать уверенность и музыкальную гибкость во время исполнения.

Тип урока: комбинированный с элементами анализа, закрепления и творческого самовыражения.

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, практический, частично-поисковый.

Форма организации: индивидуальная, с элементами ансамблевого взаимодействия.

Оборудование: фортепиано, колонка, метроном, микрофон, зеркало, ноутбук (видео исполнения джазового стандарта Эллой Фицджеральд), раздаточный материал с ритмическими рисунками.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
1.	Устанавливает контакт, обсуждает с обучающимся, чему было посвящено предыдущее занятие. Объясняет, что сегодня будут осваивать блюзовую окраску в свинге.	Отвечает, включает воспоминание об упражнениях на триольную пульсацию. Проявляет интерес к новой теме.	Связывание нового материала с предыдущим закрепляет логическую последовательность работы.
2.	Проводит дыхательную разминку - «свободное дыхание»: вдох на 4 доли, задержка дыхания на 4 доли, плавный выдох на 4 доли, задержка на 4 доли. Повторить квадрат четыре раза.	Выполняет вместе с педагогом.	Формирует ощущение внутреннего ритма и дыхательного контроля.
3.	Предлагает выполнить артикуляционную гимнастику. упражнение «Сирена».	Выполняет упражнения, предложенные преподавателем.	Комплекс упражнений улучшает подвижность губных мышц, необходимую для чёткой дикции в быстрых джазовых фразах, снимает напряжение с корня языка, улучшает артикуляцию согласных, расслабляет челюстные мышцы, подготавливает к пению широких интервалов, активизирует диафрагму, готовит к исполнению синкопированных ритмов
4.	Демонстрирует упражнение на основе обращений минорной пентатоники от ноты Ля малой октавы в свинговой пульсации скетом.	Повторяет за педагогом, следя за ясной артикуляцией.	Помогает ощутить пульсацию свинга, готовит обучающегося к освоению мелизмов и вокальной импровизации.

Этап №2. Основной (25 минут)

Задачи: освоить интонационную и ритмическую структуру композиции «Lullaby of Birdland», развить чувство внутренней пульсации и свинговой фразировки.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
1.	Демонстрирует фрагмент оригинального исполнения джазовой композиции «Lullaby of Birdland» Джорджа Ширин (Элла Фицджеральд). Обращает внимание на лёгкость подачи, дыхание и точные расстановки акцентов.	Слушает, наблюдает, отмечает особенности исполнения.	Прослушивание формирует ориентир на джазовую манеру.
2.	Разбирает первую фразу композиции ритмически без пения: простукивание триолей и проговаривание текста в заданном ритмическом рисунке (без нот).	Повторяет, ощущая слабые доли и свинг.	Помогает развить ритмическое предвосхищение и уверенность в структуре.
3.	Переход к мелодии: педагог играет фразу на фортепиано, предлагает обучающемуся спеть фразу скетом.	Поёт с инструментом, удерживая ритм и дыхание.	Важно сохранить лёгкость и свинговую пульсацию.
4.	Исполнение первой части куплета со словами под аккомпанемент фортепиано.	Поёт, стараясь сохранять триольную пульсацию и особенность артикуляции.	Контроль над дыханием и чёткость дикции без утраты свинга.
5.	Задаёт метроном, предлагает перенести текст песни в лёгкую ритмическую декламацию с элементами сценического движения.	Произносит текст в свинговом ритме.	Физическое «качание» помогает прочувствовать ритм и пластичность звука.
6.	Совместное исполнение фрагмента с фонограммой «минус» в замедленном темпе без текстовой нагрузки - на слоги.	Поёт с фонограммой, удерживая пульсацию и дыхание.	Проверка внутреннего ощущения темпа и ритма.

Этап №3. Заключительный (5 минут)

Задачи: подведение итогов, осознание проделанной работы, формирование стремления к самостоятельной практике.

№ п/п	Деятельность педагога	Деятельность обучающегося	Методический комментарий
2.	Беседа о пройденном материале, формулировка домашнего задания, оценка.	Беседа с педагогом о пройденном материале, ответы на вопросы.	Подводя итоги занятия, необходимо подчеркнуть, что осмысленная работа над развитием вокального аппарата - залог дальнейших успешных выступлений.

Методический вывод: данное занятие демонстрирует, как теория свинговой пульсации воплощается на практике при работе над конкретным джазовым произведением. Через дыхательные и ритмические упражнения обучающийся учится воспринимать ритм не умом, а телом, формируя внутренний «джазовый пульс». Разбор «Lullaby of Birdland» помогает объединить вокальную, ритмическую, эмоциональную и артистическую составляющие исполнения, делая обучение осмысленным, живым и творческим.