Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

Основы импровизации и сочинения. Элементарная джазовая гармония

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»

Срок реализации - 1 год

Иркутск
2024

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «29» августа 2024 г.	«Утверждаю»: Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А.В. Володин приказ № 79 от «03» октября 2024 г.

Разработчик – Мархаев Кирилл Андреевич, заведующий отделом инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

Рецензент – Дзюба Александр Сергеевич, преподаватель по классу бас - гитары отдела инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Срок реализации учебного предмета «Элементарная джазовая теория» составляет один год (во 2 классе) по 8-летней программе, один год (с 1 класса) - по 5-летней программе. Первый год в обучении по предмету Основы импровизации и сочинения.

Содержание учебного предмета «Элементарная джазовая теория» направлено на приобретение базовых музыкально-теоретических навыков учащихся в специфике эстрадно-джазовой музыки.

Данный предмет дает детям возможность получить начальные знания для дальнейшего изучения и понимания особенностей эстрадно-джазовой музыки. Занятия джазовой теорией формируют способности к импровизации, готовят учащегося к освоению закономерностей звуковысотной организации джазовой музыки.

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по данному предмету и сроку обучения.

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений искусств, потребности педагогов-музыкантов в расширении набора рабочих программ и новые технологии музыкального образования и воспитания.

Цель программы – обеспечение музыкально-художественного, эстетического и интеллектуального развития. Формирование правильного и ясного восприятия музыкальной структуры и закономерностей звуковысотной организации в эстрадно-джазовой стилистике на начальных этапах обучения. Развитие мелодического и гармонического слуха.

Задачи программы.

1. Создание условий каждому учащемуся для наиболее полноценного формирования знаний и умений в области элементарной джазовой теории.
2. Формирование начального гармонического и мелодического мышления с точной слуховой ориентацией в разборе эстрадно-джазового материала: джазовых стандартов, популярных эстрадно-джазовых мелодий и другого музыкального материала.
3. Практическое изучение комплекса буквенно-цифровых средств нотации и обозначений, теоретическое и историческое осмысление базовых закономерностей джазовой гармонии, сущности гармонических процессов, взаимосвязи гармонии с простейшими музыкальными формами и мелодикой посредством письменных работ, игрой на фортепиано и специальном инструменте.
4. Развитие теоретического мышления в области предмета, включающего в себя правильность записи специфических элементов, навык ясно излагать мысли и бегло решать поставленные задачи.

Форма проведения аудиторного учебного занятия – индивидуальный урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета.

Срок обучения – 8 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения
			2-й класс
			количество недель аудиторных занятий
			недельная нагрузка в часах
ПО.01. УП.03 Элементарная джазовая теория	Аудиторные занятия (в часах)	16.5	0.5
	Самостоятельная работа (в часах)	33	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	49.5	1.5
	Консультации (часов в год)	0	0

Срок обучения – 5 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения
			1-й класс
			количество недель аудиторных занятий
			недельная нагрузка в часах
ПО.01. УП.03 Элементарная джазовая теория	Аудиторные занятия (в часах)	16.5	0.5
	Самостоятельная работа (в часах)	33	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	49.5	1.5
	Консультации (часов в год)	0	0

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение учреждений

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), прослушивание и анализ аудиоматериалов.

Домашняя работа обучающегося состоит из: выполнения творческих заданий, закрепления пройденного материала, практической работы с фортепиано или аудио-приложениями, ознакомительной работы с дополнительными источниками в Интернете/литературе и других видов творческих работ.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Оценка качества реализации учебного предмета «Элементарная джазовая теория» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце учебного года.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться зачеты, контрольные уроки. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и график проведения промежуточной аттестации по предмету «Элементарная джазовая теория» образовательная организация устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачет.

График промежуточной и итоговой аттестации

Срок обучения – 8 (9) лет

Класс	***Вид контрольного прослушивания***	***Месяц проведения***	***Программные требования***
1-й класс	Контрольный урок.	Декабрь	Письменная проверочная работа, диктант.
	Зачёт	Май	Слуховой анализ, письменная проверочная работа, диктант.

Срок обучения – 5 (6) лет

Класс	***Вид контрольного прослушивания***	***Месяц проведения***	***Программные требования***
1-й класс	Контрольный урок	Декабрь	Письменная проверочная работа, диктант.
	Зачёт	Май	Слуховой анализ, письменная проверочная работа, диктант.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

По итогам исполнения программы на контрольном уроке или зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания экзамена.
5 («отлично»)	Слуховой анализ музыкального материала: Точное определение ладового наклонения, вида темпа и ритма. Учащийся отличает интервалы, аккорды и единичные звуки друг от друга. На поздних этапах определяет интервалы и виды трезвучий. Музыкальный диктант: Записывает мелодические и ритмические элементы точно и без ошибок. Допускаются незначительные графические ошибки. Письменная проверочная работа по джазовой теории: Учащийся демонстрирует понимание концепций начальной джазовой теории. Отвечает на вопросы полно и развернуто.
4 («хорошо»)	Слуховой анализ музыкального материала: Правильно определяет большинство элементов. Могут быть незначительные ошибки в определении ладового наклонения, вида темпа и ритма, отличия интервалов аккордов и отдельных звуков. Музыкальный диктант: Записывает мелодические и ритмические элементы с небольшими ошибками. Письменная проверочная работа по джазовой теории: Имеет базовое понимание начальной джазовой теории. Отвечает на большинство вопросов, но некоторые могут содержать неточности.
3 («удовлетворительно»)	Слуховой анализ музыкального материала: Определяет некоторые основные элементы. Могут быть существенные ошибки в определении ладового наклонения, вида темпа и ритма, отличия интервалов аккордов и отдельных звуков. Музыкальный диктант: Записывает мелодические и ритмические элементы с многочисленными ошибками. Письменная проверочная работа по джазовой теории: Имеет поверхностное знание начальной джазовой теории. Отвечает на некоторые вопросы, но большинство ответов неполные или содержат серьезные ошибки.
2 («неудовлетворительно»)	Слуховой анализ музыкального произведения: Не может точно определить основные элементы музыкального материала. Значительные трудности в определении ладового наклонения, вида темпа и ритма, отличия интервалов аккордов и отдельных звуков. Музыкальный диктант: Записывает мелодические и ритмические элементы с серьезными ошибками, которые делают запись нечитаемой. Письменная проверочная работа по джазовой теории: Демонстрирует слабое понимание джазовой теории. Не

	может ответить на большинство вопросов.
«зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки и на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Практическая направленность дисциплины «Элементарная джазовая теория» проявляется в усвоении учащимися характерных черт джазовой мелодии, гармонии, наклонения лада; в изучении особенностей простой джазовой ритмики; в умении записывать и подбирать по слуху; ориентироваться в нотном тексте используя буквенно-цифровые обозначения (Далее – БЦО); в способности анализировать музыку в самом простом ее понимании и улавливать новые для себя ладогармонические и интонационные особенности джазового музыкального языка.

В результате освоения курса джазовой теории учащийся должен научиться ясно и выразительно излагать мысли, записывать услышанное, подбирать простые мелодии на слух, воспринимать на слух элементы музыкального языка, отличать количество услышанных звуков, понимать и уметь работать с элементами БЦО в произведениях джазовой стилистики, и т.д.

Музыкальная гармония – это звено комплексного воспитания музыканта. Преподавание должно проходить в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами (специальность, ансамбль, сольфеджио, и т.п.). С учетом этого должны быть согласованы программы (для того, чтобы один и тот же материал изучался параллельно) и методические приемы.

Для определения специфических особенностей эстрадно-джазовой музыкальной грамоты в первую очередь следует учитывать тот факт, что джазовая теория и практика используют свои, иногда не совпадающие с классической теорией обозначения звуков, ладов, гармонических последовательностей. В связи с этим, считаем необходимым, внести некоторые пояснения, касающиеся теории джаза. В первую очередь это относится к буквенным обозначениям звуков и аккордов, разновидностей ладов, особенностей гармонии и ритма.

Буквенно-цифровые обозначения.

Звуковысотность в джазовой музыке обозначается буквами английского алфавита:

C, D, E, F, G, A и B (в джазовой теории не используется классическое обозначение звука «си», вместо традиционной H – буква B).

Что же касается оставшихся альтераций, то в джазе они не имеют собственных отдельных обозначений, а являются как бы производными от семи основных при помощи знаков альтерации:

C# (Db), Eb, F#, Ab, Bb.

В обозначениях аккордов те же заглавные буквы или римские цифры указывают на основной тон созвучия, а структура выражается рядом символов.

Знаки «+» и «–» перед арабской цифрой обозначают повышение или понижение звука на пол тона – альтерацию.

Знаки «#» и «b» после заглавной буквы обозначают соответственно повышение или понижение всего аккорда на пол тона. Например, Dbm7.

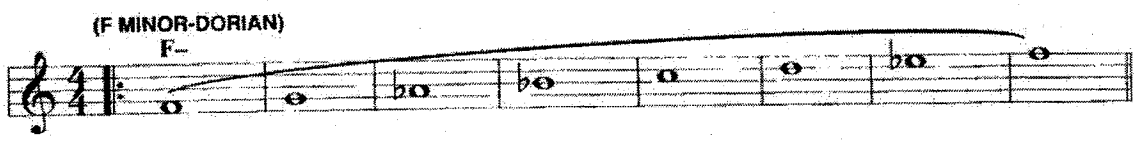
Характерной особенностью записи аккордов в джазовой традиции является отказ от знаков двойного повышения или понижения тонов («дубль-диез» и «дубль-бемоль»), которые энгармонически заменяются соответствующими звуками.

Разновидности ладов.

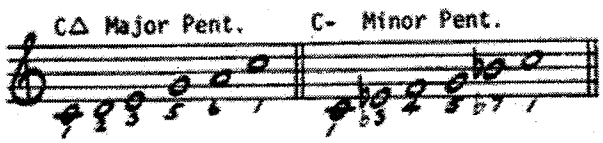
Часто можно столкнуться с тем, что в джазовой гармонии названия ладов не соответствуют привычным, общепринятым в теории музыки. Это связано с тем, что мышление джазовых музыкантов преимущественно гармоническое, поэтому лад для них – это мелодическое заполнение гармонических последовательностей.

Помимо семиступенных в джазовой гармонии встречаются и другие лады, которые используются для обыгрывания различных ступеней в импровизации. Это пентатоника, блюзовый лад и, так называемые, смешанные лады:

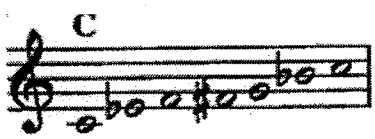
Лад минорного наклонения:

Пентатоника:

Блюзовый лад:

Гармония

Гармония эстрадной и джазовой музыки в своей основе опирается на типичные функциональные формулы, характерные для аккомпанемента песенно-танцевальных мелодий. Как правило, структура гармонических оборотов и каденций соответствует форме квадратного периода из двух предложений.

В большинстве случаев темы джазовых стандартов являются однотональными (если не учитывать возможных тональных сдвигов при повторении частей). Таким образом, их гармоническое строение основано на главных функциях лада (T, S, D) и аккордах их побочных ступеней.

Голосоведение в джазовой гармонии в общих чертах совпадает с классической традицией: в основе лежит плавное движение каждого голоса, что особенно важно для крайних голосов аккордовой фактуры. Но, в отличие от правил классической гармонии, в соединениях многозвучных аккордов параллельные квинты, септимы и секунды используются постоянно, подобно параллельным терциям и секстам.

Ритмические упражнения

Значение ритма в джазовой музыке невозможно переоценить. Поскольку основой джазовой музыки является ритм и импровизация, на занятиях следует уделять особое внимание этим двум основополагающим моментам. В педагогической практике широко известны основы музыкально-ритмического воспитания как освоения метра и ритма через соединение эстетического и сенсомоторного планов восприятия музыки.

Для развития чувства ритма предлагается целый комплекс заданий, в который входят упражнения на проговаривание и простукивание ритма, ритмические диктанты, а также задания на импровизацию с применением изученных ритмоформул.

Слуховой анализ

Включает в себя определение на слух как отличие отдельных звуков от интервалов и аккордов, так и самих интервалов и аккордов, простых интервальных и аккордовых цепочек. Слуховой анализ всегда связан с интонационными упражнениями: то, что спето – должно быть услышано, сыграно на фортепиано по слуху (секвенции, цепочки интервалов, аккордов). Эта форма работы является закрепляющей и входит в обязательный минимум итоговых и контрольных работ.

Творческие задания

Творческие задания должны быть также продуманы и выстроены по принципу «от простого – к сложному»

- сочинение мелодии на заданный ритм,
- сочинение ритмических рисунков к интонационным упражнениям на заданные ступени лада,
- подбор знакомых мелодий на фортепиано,

Чрезвычайно важной формой обучения с самого начала является развитие слухового мышления с беглой, правильной ориентацией в гармонии, владение ладовым языком, точное интервальное воспроизведение. Понимание функциональных гармонических взаимоотношений, умение быстро принимать творческие решения.

В джазовой практике уже с самого начала необходимо знание расшифровки БЦО. Данной расшифровкой БЦО обязаны владеть все музыканты без исключения: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и барабанщики, и духовики. Это особая работа с заданиями и упражнениями, ставящими задачу освоения в короткие сроки технологии расшифровки для свободной игры, с запоминанием схем и точным попаданием во времени в нужную гармонию. У всех музыкантов-ансамблистов необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию предслышания (опережения) предстоящего звучания. Работа над этими слуховыми параметрами должна вестись постоянно.

Особое место в занятиях занимает работа над исполнением различных видов синкоп (от простых в начале - до сложных позднее). Включение большого количества синкопированных ритмических фигур в фактуру эстрадных и джазовых пьес – естественно для стилистики этого направления. Освоение синкоп нередко для многих учеников проходит с трудностями. Существуют специально разработанные метроритмические методические пособия (зарубежные и отечественные) по освоению разного вида синкоп, работы с особыми видами деления длительностей. В помощь данному виду работы используется метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул аккомпанемента, привлекаются иллюстраторы музыканты для тренинга. Порядок освоения стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки может происходить так, как они складывались в историческом времени, но может планироваться и по-другому, по усмотрению педагога, однако исключающее агрессивные и разрушающие примитивные стили и направления в музыке (это особенно касается подростков). Всегда необходимо помнить о воспитательном значении музыки, о тех эмоциях, что она рождает в душе ребенка и подростка.

Методы обучения

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

- **словесный** (объяснение, разбор, беседа, диалог);
- **наглядный** (показ, демонстрация приемов реализации поставленных задач)
- **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 устно, 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 музыкальнокультурного 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 элементарной джазовой теории являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения теории.

Техническое оснащение занятий

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Элементарная джазовая теория» должны иметь площадь не менее 6 кв.м., а по возможности и более, звукоизоляцию, в наличии должна быть звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура, набор различных инструментов. По возможностям образовательной организации - отдельные оборудованные звуковой аппаратурой классы для самостоятельных занятий учащихся между основными уроками с педагогом для наработки навыков в джазовой теории.

В образовательной организации должны быть созданы соответствующие условия для содержания и своевременного обслуживания музыкальных инструментов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Годовые требования

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний учащихся

- Нотный стан.
- Скрипичный, басовый, перкуссионный ключи.
- Длительности нот. Паузы. Базовая музыкальная терминология.
- Динамические оттенки. Знаки сокращения нотной записи.
- Ритмические рисунки.
- Современные буквенно-цифровые обозначения. Упрощенная запись ступеней и аккордов.
- Лад. Мажор. Минор. Пентатоника
- Тональности, знаки альтерации.
- Интервалы. Слуховой анализ. Количественная и качественная сторона интервалов.
- Функциональная европейская система как основа джазовой гармонии.
- Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций.
- Введение септаккордов основных функций и в ионийском ладу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты освоения программы «Элементарная джазовая теория» должны отражать:

Обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:

- Знания музыкальной грамоты
- Первичные знания в области строения классических и джазовых музыкальных форм
- Умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте
- Умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий
- Навыки восприятия элементов музыкального языка
- Сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства
- Навыки начального анализа музыкального произведения
- Навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том числе, джазовой и эстрадной музыки
- Навыки записи музыкального текста по слуху
- Первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста
- Первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной терминологии;
- Умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- Навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.);
- Знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматизм, отклонение, модуляция);
- Навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами;
- Навыки игры по слуху.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Чугунов Ю. «Гармония в джазе». Всесоюзное изд-во «Советский композитор» Москва 1980.
- И. Бриль « Практический курс джазовой импровизации». Издательство «Кифара», 2001 г.
- Хромушин О.Н. «Джазовое сольфеджио (Хочу учиться джазу!)». - "Композитор", 2002г.
- М. Картавцева «Сольфеджио XXI века»
- Э. Кунин «Секреты ритмики в джазе, рок и поп- музыке». 2001.
- Карагичева И. (сост.). Эстрадно-джазовое сольфеджио: Базовый курс. М.: Музыка, 2010.
- Гнесин М.ф. Начальный курс практической композиции. – М.: Музгиз, 1962.
- В.Киселёв «150 американских джазовых тем».
- Д.Мехеган «Джазовая импровизация». W-G Publications. 1965.
- Jazz-book . «Мега-сервис» 1999.
- В. Конен «Рождение джаза». Москва 1984.
- Ю.Маркин « Джазовая импровизация. Теоретико-практический курс». Москва 1994.
- Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 2008
- Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте» М , 1992г
- Маркин Ю.И. Джазовый музыкальный словарь – М., 1985.
- О. Степурко «Блюз, джаз, рок». Москва 1994.
- Чугунов Ю.Н. Учитесь подбирать на слух. 10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий. – М.: Мелограф, 2000.
- Гаранян Г. Аранжировка для вокально-инструментальных ансамблей. - М.: Музыка, 1987.
- Юэн Д. «Джордж Гершвин. Путь к славе». М., Музыка, 1989
- 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-Ш) 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
- Есаков М. «Основы джазовой импровизации (I - IV). Методические разработки для эстрадного отделения музыкального училища», Москва, 1989
- Коллиер Д.«Дюк Эллингтон». М., Радуга, 1991
- Коллиер Д. «Становление джаза». М., Радуга, 1984
- Конен В. «Рождение джаза». М., 1984
- Кунин Э. «Секреты ритмики в джазе, рок и поп музыке», М., 1997
- 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
- Молотков В. «Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре», Киев 1983
- 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
- Озеров В. «Словарь специальных терминов джаза». М., 1984
- Озеров В. «Джаз США». М., 1990
- 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
- «Советский джаз» (проблемы, события, мастера). Составители: А.Медведев, О.Медведева. М., Советский композитор, 1987

- Степурко О. «Блюз, джаз, рок», 1994
- Сухих А. «Тромбон в джазе». М., 1987
- 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. «Гармония в джазе» 1980-1988 гг.
- Чугунов Ю. «Эволюция гармонического языка джаза», М. 1997
- Шульгин Д. «Теоретические основы современной гармонии (методические разработки для музыкальных училищ), М., 1984
- Щеткин Ю. «Обыгрывание II-V ступеней», М. 2010