

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.02 Основы вокальной импровизации

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра педагогики, методики и общего курса фортепиано

2024/2025 год приема

Воронеж 2025

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818, учебного плана по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного ученым советом ВГИИ.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры специального фортепиано от «21» мая 2025 г. Протокол № 11.

Зав. кафедрой

О.А. Калашникова

Разработчик:

и.о. заведующего кафедрой педагогики, методики и общего курса фортепиано, кандидат искусствоведения, профессор

О.А. Калашникова

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	Ошибка! Закладка не определена.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПО	Ошибка! Закладка не определена.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	5
4.2 Тематический план дисциплины.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.3 Содержание дисциплины	6
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	8
5.1 Перечень тем дисциплины для самостоятельного изучения.....	8
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ	9
7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ.....	9
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	10
9 ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
9.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля	10
10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
10.1 Основная литература	Ошибка! Закладка не определена.
10.2 Дополнительная литература	Ошибка! Закладка не определена.
10.3 Интернет-ресурсы.....	Ошибка! Закладка не определена.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Ошибка! Закладка не определена.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы вокальной импровизации» – формирование компетенций, позволяющих решать задачи в области профессиональной художественно-творческой деятельности на базе освоения практических знаний и приобретения умений и навыков импровизации.

Задачи дисциплины:

- формирование у магистрантов мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке музыкального материала;
- сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры;
- практическое овладение принципами формирования мелодической и ритмической импровизации,
- приобретение элементарных навыков фигурационного развития разрабатываемой темы;
- совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, развитие общей музыкальной культуры студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы вокальной импровизации» входит в состав и Блока ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана магистерской программы «Академическое пение» по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство.

В ходе изучения дисциплины магистры углубляют и закрепляют знания, совершенствуют умения и навыки, сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин программы бакалавриата «Гармония», «Музыкальная форма», «Фортепиано».

Рабочая программа дисциплины «Основы вокальной импровизации» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца, овладеть разнообразным по стилистике и жанрам профессиональным	ПК-1.1 Подготавливает разнообразный сольный и ансамблевый репертуар из произведений разных композиторских и исполнительских стилей и жанров как самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером), так и под руководством режиссера; создаёт художественно убедительную интерпретацию	Знать: — особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; — типы и виды музыкальной фактуры; Уметь: — на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; Владеть: — навыками музыкально-

репертуаром, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	музыкальных сочинений в соответствии с замыслом композитора и музыкально-техническими особенностями сочинений, реализовывает на высоком профессиональном уровне собственные исполнительские концепции сольно, в составе ансамбля, с оркестром.	теоретического анализа музыкального произведения; — методами анализа современной музыки;
---	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	4 семестр
		Кол-во часов
Лекции (Л)		
Семинары (С)		
Практические занятия (ПЗ): групповые	26	26
Консультации		
Курсовая работа		
Самостоятельная работа студента (СРС)	10	10
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	32
	зач. ед.	1

4.2 Тематический план дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					Групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1.	Сущность и содержание понятия «Импровизация»	2			2			
2.	Основные направления и стили импровизации	3			2			1
3.	Основные направления и стили джазовой импровизации	5			4			1
4.	Роль гармонии в импровизации	5			4			1
5.	Гармонические принципы и структуры блюза	5			4			1
6.	Особенности джазовых мелодий и тем	6			4			2
7.	Метро-ритмические особенности импровизации	4			2			2
8.	Особенности исполнения джазовой музыки на фортепиано	3			2			1
9.	Особенности «Главного хода джаза» (II-V-I), используемые в импровизации на фортепиано	3			2			1
Итого:		36			26			10

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Сущность и содержание понятия «Импровизация»	Рассмотреть понятие «Импровизация» в различных видах искусства: музыке, хореографии, театре и др.
2.	Основные направления и стили импровизации в музыке	Становление импровизации в музыке.
3.	Основные направления и стили джазовой импровизации	Сделать исторический обзор развития джазовой импровизации, рассмотреть ее основные направления: - спиричуэлс; - рабочие песни; - менестрели;

		<ul style="list-style-type: none"> - рэгтайм; - буги-вуги; - традиционный джаз; - чикагский стиль; - свинг; - современный джаз, би-боп; - прогрессив; - современные течения, мэйнстрим; - джаз-рок.
4.	Роль гармонии в импровизации	<p>Теоретически рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с особенностями джазовой гармонии: от видов расположения и названия аккордики до приемов их взаимодействия друг с другом и принципов аранжировки с точки зрения различных исследователей таких, как: Г.Бондаренко, И.Бриль, Ю.Чугунов, Ю.Маркин и др.</p> <p>предоставить специально подобранный музыкальный материал и систематизировать его соответствующим образом для приобретения студентами необходимых навыков в эстрадно-джазовой музыке;</p> <p>провести сравнительный анализ с функциональной системой классической гармонии.</p>
5.	Гармонические принципы и структуры блюза	<p>Блюз. Жанр, форма, особенности гармонии.</p> <p>Изучить разновидности структур блюза на примере композиций Л. Рапполо, С.Вильямса, Ч.Паркера, Д.Хита, Х.Хэнкока, Л.Янга, С.Роллинза, Э. Хэрриса, которые выстроены по степени усложнения формы в целом.</p>
6.	Особенности джазовых мелодий и тем	<p>Необходимо рассмотреть следующие особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фразировки; - как осуществляется гаммаобразное движение; - скачки и временные кульминации; - проходящие и вспомогательные обороты; - задержания и опевания; - секвенции; - скрытое голосоведение, образование двух голосов в одном с помощью соответствующего интервального расположения тонов; - ритмическое варьирование.
7.	Метро-ритмические особенности импровизации	<p>Следует изучить особенности, связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - метром; - ритмом
8.	Особенности исполнения джазовой музыки на фортепиано	<p>На примере сочинений О.Питерсона, Э.Гарнера, Б.Эванса, Д. Брубэка, Д. Винфри и др. будут анализироваться особенности фортепианной фактуры, способы ее изложения.</p>
9.	Особенности «Главного хода джаза» (II-V-I), используемые в импровизации на фортепиано	<p>Необходимо на практике изучить особенности звучания главного хода джаза (II-V-I);</p> <p>закрепить полученные навыки на примере отдельных построений и гармонических оборотов в форме транспонирования.</p>

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость СРС составляет 10 часов.

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Кол-во уч. часов
	Конспектирование литературы	2
	Подготовка к практическим занятиям по темам:	4
	Слушание музыки разных стилей и жанров	4
	Итого (час)	10

5.1 Перечень тем дисциплины для самостоятельного изучения

№ п/ п	№ темы	Наименования тем, выносимых на самостоятельное изучение	Рекомендуемая литература
1.	2	Основные направления и стили импровизации в музыке	Столяр Р. Современная импровизация: практический курс для фортепиано СПб.: Лань, 2010.
2.	3	Основные направления и стили джазовой импровизации	Бриль Игорь. Практический курс джазовой импровизации : для фортепиано : учебное пособие / И. Бриль ; ред. Ю. Н. Холопова ; предисл. Ю. Саульского . — Изд. 4-е, перераб. — Москва : Советский композитор, 1987.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть учебного процесса, она выполняется магистром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием изучаемых тем учебной дисциплины. Выполнение заданий для самостоятельной работы требует от магистра внеаудиторного чтения методической литературы, изучения и рассмотрения музыкальных произведений с точки зрения решения в них разнообразных исполнительских задач. Осмысление предлагаемой программой методической литературы, выполнение творческих заданий с позиций собственного исполнительского и педагогического опыта способствует более глубокому и заинтересованному освоению теоретических положений учебных тем, развитию профессиональной компетентности будущего преподавателя музыкального вуза.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:

–информационно-наглядные (демонстрация наглядных пособий, табличного материала, использование компьютерных слайд-презентаций, занятие-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения, сопровождение практических занятий показом учебного видеофильма, музыкальных клипов и слайд-презентаций);

–практические занятия в форме диспута, на которых обсуждаются основные проблемы и формулируются задания на самостоятельную работу,

- обсуждение подготовленных магистром сообщений,
- технология личностно-ориентированного обучения.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.

Для магистров с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Магистрам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

9. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля

Виды контроля	Формы контроля	Сроки контроля
Текущий контроль	Устный опрос на практических занятиях. Проверка конспектов. Заслушивание сообщений студентов. Проверка домашних заданий. Контроль самостоятельной работы студентов.	В течение семестра
Промежуточная аттестация	Зачет	8 семестр

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литература:

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год Издания
1.	Столяр Р.	Современная импровизация: практический курс для фортепиано	СПб.: Лань, 2010.
2.	Хромушин О.	Учебник джазовой импровизации	СПб.: Композитор, 2002

10.2. Дополнительная литература:

1	Импровизация : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств", Институт музыки, Кафедра эстрадного орестра и ансамбля и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 28-29; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274192
2	Бриль Игорь. Практический курс джазовой импровизации : для фортепиано : учебное пособие / И. Бриль ; ред. Ю. Н. Холопова ; предисл. Ю. Саульского .— Изд. 4-е, перераб. — Москва : Советский композитор,

	1987 .— 104 с.
3	<u>Сапонов Михаил Александрович</u> . Искусство импровизации : Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков эпохи Возрождения / рецензент В. Конен .— Москва : Музыка, 1982 .— 77с. : нот. прим. — (Вопросы истории, теории, методики)
4	<u>Хромушин, Олег Николаевич</u> . Джентльменский набор для начинающего джазмена : Прилож. к "Учеб. джазовой импровизации": 33 мелодии / О.Хромушин .— СПб. : Коипозитор, 1998 .— 20 с.
5	<u>Меркс, Элизабет</u> . Уроки самбы и босановы / Э.Меркс .— СПб. : Композитор, 1998 .— 29 с.

10.3. Интернет-ресурсы:

<http://music.yandex.ru/#!/track/2181186/album/215643>

<http://www.jazz.ru/mag/123/interview.htm#np>

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

www.classic-online.ru

<http://fonoimprovis.narod.ru/book.htm>

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Класс, рояли, видеопроектор, экран настенный, ноутбук.