

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.02 «ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль подготовки: «Фортепиано», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство
Профиль подготовки «Академическое пение»

Направление подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль подготовки «Этномузыкология»

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра педагогики, методики и ОКФ

Воронеж
2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 817, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный № 48167);
53.04.02 Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 818, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48166);
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 823, зарегистрированным Минюстом РФ 14.09.2017 (регистрационный №48188).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры педагогики, методики и ОКФ 29 мая 2024 года. Протокол № 10.

Разработчик - зав. кафедрой педагогики, методики и ОКФ, кандидат искусствоведения, доцент О.А.Калашникова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Основы импровизации» является знакомство с разнообразными стилями импровизации (в том числе, джазовой), расширяющими базисное академическое образование, а также развитие навыков творческого преобразования музыкального материала, создания своей собственной обработки нотного текста.

Задачи дисциплины:

1. Формирование у магистров мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке музыкального материала;
2. Совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения.
3. Овладение базисными приемами и навыками гармонизации и перегармонизации по слуху и приемами фигурационно-виртуозного развития разрабатываемой темы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Дисциплина «Основы импровизации» ФТД.02 адресована обучающимся по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, Оркестровые Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, 53.04.02 Вокальное искусство, профиль Академическое пение; 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль Этномузыкология и входит в факультативную часть блока ФТД.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- гармония;
- музыкальная форма;
- сольфеджио;
- полифония.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты; 53.04.02 Вокальное искусство, профиль Академическое пение; 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль Этномузыкология:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства;

<p>деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	2 семестр
		Кол-во часов
<i>1</i>		
32	32	32
Лекции (Л)		

Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ): групповые		32	32
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)		40	40
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	32	32
	зач. ед.	2	2

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					Групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1.	Сущность и содержание понятия «Импровизация»				2			4
2.	Основные направления и стили импровизации				2			4
3.	Основные направления и стили джазовой импровизации				4			4
4.	Роль гармонии в импровизации				4			4
5.	Гармонические принципы и структуры блюза				4			4
6.	Особенности джазовых мелодий и тем				4			4
7.	Метро-ритмические особенности импровизации				4			5
8.	Особенности исполнения джазовой музыки на фортепиано				4			5
9.	Особенности «Главного хода джаза» (II-V-I), используемые в импровизации на фортепиано				4			6
Итого:					32			40

4.3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование разделов и тем	Содержание раздела
---	-----------------------------	--------------------

п/п		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	Становление импровизации в музыке.
3.	Основные направления и стили джазовой импровизации	Сделать исторический обзор развития джазовой импровизации, рассмотреть ее основные направления: <ul style="list-style-type: none"> - спиричуэлс; - рабочие песни; - менестрели; - рэгтайм; - буги-вуги; - традиционный джаз; - чикагский стиль; - коммерческий джаз; - свинг; - современный джаз, би-боп; - кул-джаз; - хард-боп; - прогрессив; - современные течения, мэйнстрим; - джаз-рок.
4.	Роль гармонии в импровизации	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. предоставить специально подобранный музыкальный материал и систематизировать его соответствующим образом для приобретения студентами необходимых навыков в эстрадно-джазовой музыке; провести сравнительный анализ с функциональной системой классической гармонии.
5.	Гармонические принципы и структуры блюза	Блюз. Жанр, форма, особенности гармонии. 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.
6.	Особенности джазовых мелодий и тем	Необходимо рассмотреть следующие особенности: <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	Следует изучить особенности, связанные с: - метром; - ритмом
8.	Особенности исполнения джазовой музыки на фортепиано	На примере сочинений О.Питерсона, Э.Гарнера, Б.Эванса, Д. Брубэка, Д. Винфри и др. будут анализироваться особенности фортепианной фактуры, способы ее изложения.
9.	Особенности «Главного хода джаза» (II-V-I), используемые в импровизации на фортепиано	Необходимо на практике изучить особенности звучания главного хода джаза (II-V-I); закрепить полученные навыки на примере отдельных построений и гармонических оборотов в форме транспонирования.

4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 50% - интерактивных от объема аудиторных занятий:

Традиционные технологии:

практические занятия – групповые.

Инновационные технологии:

посещение концертов с их последующим анализом.

Интерактивные технологии:

занятия в различных диалогических формах: дискуссий, дебатов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для правильной организации учебного процесса и эффективного развития магистров необходимо последовательное рассмотрение тех или иных вопросов по данному предмету. В музыкальный репертуар следует включать произведения различные по содержанию, стилю, жанрам, форме и фактуре. При этом задания следует усложнять постепенно, а творческий подход педагога к урокам сможет заинтересовать магистров и поможет в их дальнейшей практической деятельности.

Изучение гармонического языка джаза направлено, прежде всего, на развитие у магистров навыков джазового мышления и музицирования. Музыкальная педагогика давно выработала ряд универсальных методических приёмов, помогающих успешно решать подобные задачи. Один из них – закрепление теоретического материала в игре на фортепиано. В данном случае такой способ является необходимым в освоении и закреплении музыкального материала.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит

корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Разделы 1-9	ОПК-1	Опрос.
			Контроль практических заданий на инструменте. Вопросы к зачету.

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине:

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Зачет	Не зачет (не аттестован)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Зачет (аттестован)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему и демонстрирует показ на инструменте; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала;

Основной формой учета и контроля успеваемости магистров по данному предмету является зачет в конце 2 семестра.

6.3 Примерные контрольные вопросы:

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Назовите виды импровизации.
2. Стили в джазе
3. Особенности джазовых мелодий и тем

II. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Танцевальная, театральная, поэтическая, музыкальная, импровизация в народном творчестве.

2. спиричуэлс; рабочие песни; менестрели; рэгтайм; буги-вуги; традиционный джаз; чикагский стиль; коммерческий джаз и др..

3. проходящие и вспомогательные обороты; задержания и опевания; секвенции; скрытое голосоведение, образование двух голосов в одном с помощью соответствующего интервального расположения тонов; ритмическое варьирование, особенности метроритмической организации и др.

6.4 Примерный перечень вопросов или практические задания к зачету (требования к проведению зачета).

1. Теоретический вопрос по темам пройденного курса
2. Практические упражнения по пройденному курсу: игра гармонических схем, секвенций и пр.

Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Искусство импровизации»

1. Содержание понятия «Импровизация». Импровизация в различных видах искусств.
2. Основные направления и стили импровизации.
3. Основные направления и стили джазовой импровизации.
4. Гармонические принципы и структуры блюза.
5. Особенности джазовых мелодий и тем. Метро-ритмические особенности импровизации.
6. Выдающиеся джазовые исполнители. Особенности стиля. Репертуар.

6.5. Критерии получения зачета:

Оценка знаний магистра зависит от степени освоения им данного материала, его способности грамотно и уверенно изложить свои знания в устной и практической форме. Творческий и артистический подход магистра, его заинтересованность в освоении предмета, стремление постичь новые высоты в занятиях, самостоятельный поиск нового современного материала в Интернете приветствуются педагогом и, безусловно, влияют на дальнейший профессиональный рост магистра.

На зачете необходимо показать наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме освоения программы (в том числе и самостоятельной работы); полный, точный ответ на поставленные вопросы и показ на инструменте, грамотное и логически стройное изложение материала (возможны небольшие погрешности), активное участие в семинарских занятиях.

Незачет выставляется в случае незнания материала, изученного в классе и самостоятельно, грубых ошибок в ответе, свидетельствующих о непонимании основных вопросов программы и отсутствии работы на семинарских занятиях.

6.6 Примерные репертуарные списки:

1. S.Allen and R.Brown. Gravy waltz.
2. C. Basie. Blue and sentimental.
3. C. Brown. Joy spring. Interpretation by O.Peterson.
4. D.Brubeck. In your own sweet way.
5. D.Brubeck. Strange meadow lark.
6. D.Brubeck. The Duke.
7. S.Cahn and N.Brodzky. Be my love.
8. M. Davis. Freddie the freeloader.
9. D.Ellington. I Got it bad.
10. D.Ellington. In a sentimental mood.
11. D.Ellington. C – Jam blues.
12. D.Ellington. Prelude to a kiss.
13. D.Ellington. Solitude.
14. B.Evans. One for Helen.
15. E.Garner. Play, piano, play.

16. M.Gordon and H.Revel. Goodnight my love.
17. H. Hancock. Watermelon man.
18. E. Harris. Freedom jass dance.
19. D. Heete. Ginger bread boy.
20. M. Jackson. Bags groove.
21. A.Juliev. Blue boogie.
22. J.McShann. Dexter Blues.
23. J.McShann. Vine street boogie.
24. J.Mercer and V.Schertzinger. Tangerine.
25. T. Monk. Straight no chaser.
26. Ch. Parker. Au privave.
27. Ch. Parker. Bongo Bop.
28. Ch. Parker. Now is the time.
29. Ch. Parker. Si – si.
30. O.Peterson. Ballad to the East.
31. O.Peterson. Wheatland.
32. B.Powell. A Parisian Thoroughfare.
33. B.Powell. Blues for Bessie.
34. B.Powell. Hallucinations.
35. L.Rappolo. Teen roof blues.
36. G. Shearing. To be or not to Bop.
37. A.Taitume. Blues in B.
38. S. Weal. Royal garden blues.
39. D. Winfree. China boy. Solo by A.Tatum.
40. L. Young. Tickle toe.
41. I.Gordon. Uforgettable.
42. J.Kosma. Autumn leaves.
43. T.Monk. Round midnight.
44. Ch.Parker. Bloomdido.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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

7.2 Рекомендуемая 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	Сапонов Михаил Александрович. 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	Хромушин, Олег Николаевич. Джентльменский набор для начинающего джазмена : Прилож. к "Учеб. джазовой импровизации": 33 мелодии / О.Хромушин .— СПб. : Коипозитор, 1998 .— 20 с.
5	Меркс, Элизабет. Уроки самбы и босановы / Э.Меркс .— СПб. : Композитор, 1998 .— 29 с.

7.3 Дистанционное обучение

В случае наступления неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране или регионе возможен переход на дистанционную форму обучения с использованием различных средств связи: Zoom, Skype, WhatsApp, Messenger и т.д., а также электронной почты.

Зачет в этом случае сдается устно через средства связи. Письменные работы по дисциплине также могут являться основанием для получения зачета.

7.4 Программное обеспечение дисциплины и 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>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Класс, рояли, видеопроектор, экран настенный, ноутбук, синтезатор.