

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.02 Основы импровизации

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль) – «Фортепиано»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра кафедры педагогики, методики и общего курса фортепиано

2024/2025 год приема

Воронеж 2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 815, зарегистрированным Министром РФ 13.09.2017 (регистрационный № 48165) и учебным планом направления подготовки магистров.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры педагогики, методики и общего курса фортепиано от «21» мая 2025 г. Протокол № 11.

Заведующий кафедрой Ольга А. Калашникова

Разработчик:

Калашникова О.А. профессор кафедры педагогики, методики и общего курса фортепиано, кандидат искусствоведения

Ольга А. Калашникова

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	4
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	5
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ	8
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	8
5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ дисциплины для самостоятельного изучения.....	8
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ	9
ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ	9
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ.....	9
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	10
9. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ	10
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Основы импровизации» является знакомство с разнообразными стилями импровизации (в том числе, джазовой), расширяющими базовое 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 навыками гармонизации и перегармонизации по слуху и приемами фигурационно-виртуозного развития разрабатываемой темы.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы импровизации» входит в факультативную часть блока ФТД и адресована обучающимся по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано».

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

- гармония;
- музыкальная форма.

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

Код компетенции	Содержание компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)
ПК-1	Способен вести на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов, овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавать индивидуальную художественную интерпретацию	ПК-1.1. Готовит и исполняет концертные программы из произведений разных стилей и жанров, демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения инструментом, ставит и творчески решает исполнительские задачи, создаёт художественно убедительную интерпретацию музыкальных сочинений.	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-теоретического анализа музыкального произведения; — методами анализа

	музыкальных произведений		современной музыки;
	ПК-1.2. Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов, демонстрирует знание репертуара для своего инструмента в разных стилях и жанрах.	Знать: — принципы современной гармонии; Уметь: — анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; Владеть: — навыками характеристики музыкального неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.	

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	2 семестр
		Кол-во часов
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	72
	зач. ед.	2
		2

4.2 Тематический план дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия				СРС
			Лекции	Семинары	Практические		
					Групповые	мелко групповые	индивидуальные
1.	Сущность и содержание понятия «Импровизация»	6			2		4
2.	Основные направления и стили импровизации	6			2		4
3.	Основные направления и стили джазовой импровизации	8			4		4
4.	Роль гармонии в импровизации	8			4		4
5.	Гармонические принципы и структуры блюза	8			4		4
6.	Особенности джазовых мелодий и тем	8			4		4
7.	Метро-ритмические особенности импровизации	9			4		5
8.	Особенности исполнения джазовой музыки на фортепиано	9			4		5
9.	Особенности «Главного хода джаза» (II-V-I), используемые в импровизации на фортепиано	10			4		6
Итого:		72			32		40

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах	
		1	2
1.	Сущность и содержание понятия «Импровизация»	Рассмотреть понятие «Импровизация» в различных видах искусства: музыке, хореографии, театре и др.	3
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:	

		<ul style="list-style-type: none"> - спиричуэлс; - рабочие песни; - менестрели; - рэгтайм; - буги-вуги; - традиционный джаз; -чикагский стиль; - свинг; - современный джаз, би-боп; - прогрессив; - современные течения, майнстрим; - 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>проводить 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	На примере сочинений О.Питерсона, Э.Гарнера,

	джазовой музыки на фортепиано	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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость СРС составляет 40 часов.

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Кол-во уч. часов
	Конспектирование литературы	10
	Подготовка к практическим занятиям по темам:	15
	Слушание музыки разных стилей и жанров	15
Итого (час)		40

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 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. Н 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 представления 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	2 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 оркестра 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.

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>

4 11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Класс, рояли, видеопроектор, экран настенный, ноутбук.