

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств**

Кафедра вокального искусства и дирижирования

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы сольной импровизации

Направление подготовки:

**53.03.04 (073700) Искусство народного пения
профиль подготовки «Сольное народное пение»**

**Квалификация (степень) выпускника:
бакалавр**

**Форма обучения:
очная**

**Нальчик
2014 год**

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью курса «Основы сольной импровизации» является освоение студентами комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для овладения искусством импровизации.

Задачи курса:

- выявить творческий потенциал студента;
- сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры;
- практически овладеть принципами формирования мелодической и ритмической импровизации, контрапункта, полиритмии;
- изучить взаимосвязи между аккордами и ладами;
- развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу для импровизации;
- приобрести навыки гармонизации мелодии;
- способствовать развитию общей музыкальной культуры студентов.

Курс «Основы сольной импровизация» нацелен на развитие творческих навыков студентов и использование полученных знаний в будущей профессиональной работе. Умение импровизировать является одним из наиболее ярких проявлений музыкальных способностей. На протяжении веков, импровизация, как составная часть фольклора, являлась характерным проявлением профессионализма. Обучение навыкам импровизации являлось необходимым компонентом музыкального образования вплоть до середины 19 века.

Возрождение импровизации на концертной эстраде 20 века связано с широким распространением джазовой музыки. Именно благодаря джазу импровизация заняла достойное положение в музыкальном образовании. Обучаясь импровизации, начинающий музыкант должен овладеть определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой фантазии, научиться использовать разнообразную фактуру, понять связь импровизации с образной сферой произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Профессиональный цикл. Дисциплины профильного модуля базовой части.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

- демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, исполнительских стилей (ПК-4);
- к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке фольклора (ПК-6);
- совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);
- к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);
- к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9);
- к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-20);
- к сольной импровизации (ПК-21);
- работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21, ПК-22):

основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;

принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса;

Уметь (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21, ПК-22):

компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки;

осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;

слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;

ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;

распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;

грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения;

демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности;

создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения;

демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;

демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно.

Владеть (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21, ПК-22):

способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;

способностью к пониманию эстетической основы искусства;

исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента;

способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации;

способностью импровизировать в рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную тему;

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

Включает в себя 5 зачетных единиц общей трудоёмкостью 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)		Коды компетенций	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивид.	СРС		
1.	Введение	6	2			
2	Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации		10	6		
3	Введение в джазовую гармонию		10	6		
4	Гармоническая импровизация		12	6		
5	Функциональнос ть в джазовом мышлении	7	6	8		
6	Метроритм и метроритмическа я конструкция в импровизации		6	8		
7	Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации		8	8		

8	Ладотональные принципы импровизации.		8	8		
9	Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков		8	8		
10	Фактура. Драматургия. Композиция	8	10	8		
11	Импровизация в ансамбле		10	8		
12	Виды концертной импровизации		8	8		
						<i>Зачет</i>
	Итого:		98	82		180

Содержание курса «Основы сольной импровизации»

Тема 1. Введение

Исторический обзор импровизационных видов творчества в европейской музыке Средних веков и Возрождения. Импровизационность в восточных культурах. Импровизационное начало в фольклоре. Связь устной традиции с импровизационностью. Искусство импровизации в различных стилях, жанрах и направлениях музыкального искусства. Импровизационная основа джазовой музыки. Значения импровизации в музыке 20 века. Отличие джазового импровизационного мышления от академического.

Тема 2. Жанр, стиль и форма в фольклорной импровизации

Определение понятий. Знакомство с разными жанрами, стилями и формами фольклорной музыки. Понятие «квадрата». Стабильность и мобильность музыкальных построений.

Тема 3. Введение в джазовую гармонию

Значение гармонии в джазовой импровизации. Сравнительный анализ аккордики классической и джазовой гармонии. Слияние пентатоники и

европейской мажоро-минорной системы на начальных этапах развития джаза. Значение септаккордов в гармоническом джазовом мышлении. Способы расширения гармонического языка. Альтерация звуков септаккордов. Нонаккорд. Септаккорды с 11 и 13 ступенями. Гармоническая основа импровизации. Фактурно-гармоническая плотность в импровизации.

Тема 4. Гармоническая импровизация

Способы гармонической расшифровки цифровых обозначений. Гармоническое варьирование, как способ создания того или иного образа. Гармоническое обогащение сетки путем структурного усложнения аккордов, использования побочных и альтерированных тонов. Ритмическое оформление аккомпанемента. Проходящие септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных септаккордов. Принцип арпеджио в импровизационной технике.

Тема 5. Функциональность в фольклорном мышлении

Функциональность как основа гармонического мышления в фольклоре. Способы расширения аккордов основных функций.

Тема 6. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. Синкопирование. Атака звука, артикуляция и акцентирование в импровизации. Ритмическое варьирование и постепенное отстранение ритма от метрической основы.

Тема 7. Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации.

Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектоника. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование как основа тематической импровизации. Вариационные способы развития в тематической импровизации. Тематическое зерно. Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции.

Тема 8. Ладотональные принципы импровизации

Лад и ладовое мышление в импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Хроматические лады. Тональность и модальность. Принципы модальной импровизации. Политональность.

Тема 9. Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков

Вспомогательные и проходящие звуки. Применение диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в построении импровизационной горизонтали. Система вводных тонов.

Тема 10.. Фактура. Драматургия. Композиция.

Виды фактуры и их использования в импровизации. Фактурное варьирование, фактурная стилистика, Основы музыкальной драматургии. Художественный замысел. Многовариантность способов развития музыкального материала в импровизации. Предварительные заготовки. План импровизации. Форма второго плана. Принцип сбережения и постепенного усложнения средств музыкальной выразительности.

Тема 11. Импровизация в ансамбле

Особенности коллективной импровизации в ансамбле. Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость в коллективном творчестве. Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции. Эмоциональная стихийность содержания и жесткая форма. Соло, аккомпанемент, подголоски, педали в коллективной импровизации.

Тема 12. Виды концертной импровизации.

Взаимосвязь стиля и импровизационной техники. Коллаж и стилистическое варьирование. Перспективы развития импровизационных форм в музыке. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов. Расширенно-тональная и модальная техника в современной импровизации.

Требования к экзамену:

- теоретический вопрос по пройденному материалу;
- практические упражнения (приготовленные) по пройденному курсу;

- импровизация на заданную тему.

4.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Основы сольной импровизация», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций по темам дисциплины.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора учащегося и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к экзамену, поскольку в нем отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать сольные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Наметить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям - все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в курсе изучения оркестровых партий, также как в классе по специальности, проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок - индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе духовых и ударных инструментах. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг навыков самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции; творческие выступления.

Инновационные технологии: интерактивные технологии, информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

Интерактивные технологии: эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

6. Фонд Оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Студент отчитывается о своей работе на экзаменах, зачетах, академических выступлениях на кафедре, открытых концертах, прослушиваниях, классных вечерах.

Текущий контроль осуществляется педагогом на уроках, в процессе подготовки к зачетам, экзаменам, концертным выступлениям, исполнительским конкурсам. По итогам текущего контроля выставляется соответствующая оценка в рамках межсессионной аттестации.

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачетов и экзаменов в течение всего

учебного года. По итогам промежуточного контроля выставляется соответствующая оценка. На дифференцированном зачете выставляется оценка по 5-бальной системе.

Критерии оценок

Оценка	Требования
Зачтено	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: Исполнение программы наизусть без технических, стилистических погрешностей и сбоев в тексте; Высокохудожественное донесение авторского замысла исполняемого музыкального произведения; Уровень технической сложности всех произведений программы.
Не зачтено	Выставляется в случае невыполнения хотя бы одного из требований, предъявляемых к оценке «зачтено».

Итоговый контроль проходит в форме экзамена, дифференцированного зачета и экзамена. Осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, а также председателя квалификационной комиссии. Программы исполняются по нотам. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

Критерии оценок

Оценка	Требования
«Отлично» - выполнил все требования; «Хорошо» - выполнил два требования; «Удовлетворительно» - выполнил только одно требование; «Не удовлетворительно» - выставляется в случае невыполнения всех требований, предъявляемых к положительной оценке	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: Исполнение программы по нотам без технических и стилистических погрешностей, сбоев в тексте; Высокохудожественное донесение авторского замысла исполняемого музыкального произведения; Уровень технической сложности всех произведений программы.

Примерные задания для домашней работы

- 3.Импровизация в ансамбле.
- 4.Импровизация в европейской музыкальной культуре средних веков и эпохи возрождения.
- 5.Импровизация в восточных культурах.
- 6.Импровизация в инструментальной музыке народов Северного Кавказа.

6.1 Методические рекомендации преподавателю

Для освоения данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа,
- специальная и дополнительная учебно-методическая литература
- аудио- и видео записи

Эффективное применение традиционных и активных (альтернативных) средств и методов обучения позволит:

- создать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умениями студентов анализировать и систематизировать материал;
- формировать у студентов умения планировать и организовывать свою деятельность для достижения целей;
- последовательно развивать исследовательские способности;
- целенаправленно развивать навыки и умения применять приобретённые знания в практической деятельности.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения;
- специально разработанные учебные материалы;
- обучение на основе разбора исполнительских ситуаций;
- обучение на основе разбора педагогических ситуаций;
- обучение на основе разбора психологических ситуаций.

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- сближение обучения с практической деятельностью студентов – обучение на базе рабочей ситуации, вовлечение в учебный процесс практического опыта студентов, использование метода сравнительного анализа исполнительских интерпретаций и другое;
- использование наиболее активных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента, таких как совместные обсуждения, моделирование педагогических ситуаций, творческие дискуссии и другие;
- развитие способностей творческого мышления студентов;
- универсальность изложения курсов и применение методов адаптации содержания изучаемого материала к конкретным условиям исполнительской и педагогической практики.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Большой объём работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современной музыкальной педагогики и в собственном исполнительском творчестве.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Импровизация

а) основная литература:

Барбан Е. Джазовая импровизация (к проблеме построения теории) Советский джаз. Проблемы, События, Мастера: Сб. статей. – М., 1987.
Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1982.
Есаков М. Основы джазовой импровизации. М., 1989.
Козырев Ю. Импровизация – путь к музыке для всех//Музыкальное воспитание в СССР. – Вып.2. – М., 1985.
Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.
Сатонов М. Искусство импровизации. М., 1982.

б) дополнительная литература:

не требуется

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.notomania.ru/>

<http://roisman.narod.ru/>

[http://www/musiccritics.ru/](http://www.musiccritics.ru/)

<http://music-page.narod.ru/>

<http://early-music.narod.ru/>

<http://www.elibrary.ru/>

<http://www.free-scores.com/>

<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ООП СКГИИ по направлению 53.03.04 (073700) Искусство народного пения, профиль подготовки Сольное народное пение.

Программа утверждена на заседании кафедры от 27 августа 2014 года, протокол № 1

Зав. кафедрой, **профессор Гасташева Н.К.**

Разработчик **доцент Кайцуков В.А.**

Эксперт **профессор Гасташева Н.К.**