

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы сольной импровизации

Направление подготовки
53.03.04 «Искусство народного пения»

Направленность (профиль)
«Сольное народное пение»

Квалификация
Концертный исполнитель. Солист ансамбля.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения - **4 года**

**Нальчик
2020**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства (ПК-3)
- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки; эстетические и музыкально-технические особенности народного пения; принципы составления сценарного плана концертной программы; особенности использования элементов народной хореографии и музыкального инструментария в сценических постановках; особенности строения русских народных танцев разных жанров и регионально-стилевых традиций; исполнительские особенности народных танцев разных регионов России; принципы исполнительства на фортепиано; правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано.

Уметь: интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения; пользоваться навыками ансамблевого исполнения народных танцев; свободно читать с листа расшифровки записей народных

танцев; составлять сценарный план концертной программы (тема, идея, музыкальный материал); осуществлять сценическую постановку с использованием элементов народной хореографии и музыкального инструментария; на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано народно-песенные и авторские произведения.

Владеть: навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями; навыками анализа процесса исполнения музыкального сочинения, в том числе на основе изучения различных исполнительских интерпретаций музыкального сочинения; хореографическими, вокальными, инструментальными и актёрскими навыками; навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии; основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; навыками выразительного исполнения на фортепиано народно-хоровой партитуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трех семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	7	8
Аудиторные занятия		98		
Самостоятельная работа*		82		

* В том числе экзамены: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Введение	6	2			
2	Жанр, стиль и форма в фольклорной импровизации		10		6	

3	Введение в народную гармонию		10		6	
4	Гармоническая импровизация		12		6	
5	Функциональность в фольклорном мышлении	7	6		8	
6	Метроритм и метроритмическая 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	Экзамен
10	Фактура. Драматургия. Композиция.	8	10		8	
11	Импровизация в ансамбле.		10		8	
12	Виды концертной импровизации		8		8	Зачет
Всего по дисциплине – 180**			98		82*	

* В том числе экзамены - 36 час.;

** В том числе контактная работа — 100 час. Практические занятия, экзамен.

Содержание дисциплины

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 фольклорной музыки. Значения импровизации в музыке 20 века. Отличие фольклорного 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 фольклорной гармонии.

Способы расширения гармонического языка.

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.

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.

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.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Основы сольной импровизации» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- подготовку к зачету, экзамену;

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки:

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.
- Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

- Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

Вопросы к экзамену:

- 1. Импровизация в ансамбле**
- 2. Импровизация на заданную тему**

Самостоятельная работа

При изучении курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб., 1997.
2. Жемчужины России. Русские народные песни.
3. Казачьи песни
4. Калинка. Русские народные песни для высокого голоса в сопровождении фортепиано.
5. Канкарович А.И. Культура вокального слова.

6. Концертный репертуар вокалиста. Русские народные песни.
7. Кочуров Ю. Пять русских народных песен.
8. Любимые русские народные песни.
9. Мешко Н.К. Искусство народного пения. Практическое руководство и методика обучения искусству народного пения. Ч. 1,2 – М. 1996, 2000.
10. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002.
11. Народные песни для голоса и фортепиано.
12. Народные песни в обработке для пения в сопровождении ансамбля баянов.
13. Русские песни для среднего голоса в сопровождении фортепиано.
14. Русские народные песни в обработке советских композиторов.
15. Русские народные песни.
16. Русские частушки.
17. Хрестоматия для пения. В сопровождении баяна и без сопровождения.
18. Шамина Л.В. Школа русского народного пения. – М., 1997.

Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений
2. Библиотека художественной самодеятельности. Русская народная песня.
3. Васина-Гроссман В. Русский классический романс.
4. Гайдн Й. Песни.
5. Гедике А. русские народные песни в обработке для голоса в сопровождении фортепиано, скрипки и виолончели.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики.
7. Иванов А. О вокальном образе.
8. Лебединский А.А. Советская песня. Мастера советской песни.
9. По муромской дорожке. Популярные русские песни.
10. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для тенора.
11. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для сопрано.
12. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для меццо-сопрано.
13. Репертуар певца художественной самодеятельности. Русские народные песни для баса.

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>

<http://classic-online.ru/>

<http://intoclassics.net/>

<http://www.aveclassics.net/>

<http://classic.chubrik.ru/>

<http://classic-music.ws/>

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

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

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

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

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования
1	Кабинет кафедры вокального искусства	1 фортепиано, наглядные пособия,
2	Кабинет истории и теории музыки	1 фортепиано, телевизор, видеомэгнитофон, наглядные пособия
3	401 аудитория	1 фортепиано,
4	402 аудитория	1 фортепиано,
5	403 аудитория	1 фортепиано
6	404 аудитория	1 фортепиано
7	Камерный зал	2 рояля
8	Большой зал	2 рояля

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, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы:

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2020 года, протокол №1

**Зав. кафедрой: профессор
Н.К.**

Гасташева

Разработчик: доцент

Кайцуков В.А.

**Эксперт: профессор
Н.К.**

Гасташева

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.
- Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

- Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>

<http://classic-online.ru/>

<http://intoclassics.net/>

<http://www.aveclassics.net/>

<http://classic.chubrik.ru/>

<http://classic-music.ws/>

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

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

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

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

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

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2020 года, протокол №1

Зав кафедрой, профессор:

Гасташева Н.К.

Разработчик: профессор

Handwritten signature in blue ink, reading "Гасташева Н.К."

Гасташева Н.К.

Эксперт: доцент

Handwritten signature in blue ink, reading "Кайцуков В.А."

Кайцуков В.А.