

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

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор
Ахмедагаев М.М.
«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

**Нальчик
2021**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – обеспечить необходимый теоретический и практический уровень подготовки студентов в области свободного владения навыками импровизации в жанрах инструментальной музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3).

В результате изучения курса обучающийся должен:

Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.

Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение шестого семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		74		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		6		

Самостоятельная работа*		102	
-------------------------	--	-----	--

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Импровизация				
1	Введение	6	2	4	
2	Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации	6	2	4	
3	Введение в джазовую гармонию	6	2	4	
4	Гармоническая импровизация	6	2	4	
5	Функциональность в джазовом мышлении	6	2	4	
6	Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации	6	2	4	
7	Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации	6	2	4	
8	Ладотональные принципы импровизации.	6	2	4	
9	Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков	6	2	4	
10	Импровизация в блюзе	6	2	4	
11	Импровизация в типичных джазовых формах	6	2	4	
12	Фактура. Драматургия. Композиция	6	2	4	
13	Импровизация в ансамбле	6	2	4	

14	Виды концертной импровизации	6	2	4	
15	Импровизация в оркестре	6	2	4	
16	Стилевые черты импровизации Оскара Питерсона на примере его оригинальных композиций и обработок джазовых стандартов»	6	2	6	
17	Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации	6	2	7	Зачет
	Итого 108**		34	73*	

** в том числе контактная работа – 36 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Импровизация				
1	Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации	3	5	49	
2	Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации	3	5	49	Зачет
	Итого 108**		10	98*	

** в том числе контактная работа – 10 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

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 джазовой музыки. Значения импровизации в музыке 20 века. Отличие джазового импровизационного мышления от академического.

Тема 2. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации

Определение понятий. Знакомство с разными жанрами, стилями и формами джазовой 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 степенями. 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 джазовом мышлении

Основа гармонического мышления в джазе. Способы расширения аккордов основных функций. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена. Реальное звучание и домысливание в джазовой импровизации. Гармоническая сетка как основа импровизационности в джазе. Типовые каденционно-гармонические обороты.

Тема 6. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. Синкопирование. Атака звука, артикуляция и акцентирование в джазовой импровизации. Ритмическое варьирование и постепенное отстранение ритма от метрической основы. Свинг как специфическое метро-ритмическое мышление и способ джазового музицирования. Виды и приемы свингования. «Блуждающий» бас и техника басовой линии.

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

Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектоника. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование как основа тематической импровизации. Парафразный и линейный принципы в джазовой 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 джазовой импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических тонов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады. Лидийская хроматическая концепция Дж. Рассела. 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. Импровизация в блюзе

Структура блюза. Формообразующие средства в блюзе. Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. Эволюция блюзового лада. Специфика применения блюзовых нот в различных видах блюзовой импровизации. Архаический, классический и современный блюз. Вокальный блюз. Инструментальные формы блюза.

Тема 11. Импровизация в типичных джазовых формах

Понятие джазового стандарта. Двухчастная и четырехчастная (32 такта) формы. Усложнение аккордики и упрощение формы. Характерные гармонические обороты и типичные каденции. Замены аккордов основных функций.

Тема 12. Фактура. Драматургия. Композиция

Виды фактуры и их использования в джазовой 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 13. Импровизация в ансамбле

Особенности коллективной импровизации в джазовом 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 14. 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.

Тема 15. Импровизация в оркестре

Особенности импровизации в джазовом оркестре. Разделение творческих и исполнительских функций в оркестре. Роль аранжировщика, солиста в оркестровой практике. Импровизационное соло в аранжированной композиции. Отличия вокальной импровизации от инструментальной.

Тема 16 «Стилевые черты импровизации Оскара Питерсона на примере его оригинальных композиций и обработок джазовых стандартов»

Юношеский период. Четыре главных периода творчества трио О.Питерсона и его квартета. Особенности фортепианного стиля, звукоизвлечения и ансамблевой игры.

Тема 17 Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации

Пятичастная форма-базовая форма джазовой композиции. Принципы формирования джазовой композиции.

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. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

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 струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – индивидуальные занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объём материалов курса.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения. Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения предлагаются «Требования по дисциплине «Импровизация»», цель которых – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической и интеллектуальной подготовки и общего развития.

В основу дисциплины положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые педагогом по специальности «Требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в академию, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

Для работы над чтением сольных произведений преподаватель должен подбирать репертуар для каждого студента соответствующий его индивидуальным возможностям. Не ставить заведомо невыполнимой задачи, прочесть сложный новый текст. Задача педагога научить связному и цельному исполнению, а значит научить опознавать нотный текст в комплексе и взаимосвязях мелодического, ритмического содержания, фактурных особенностей. В конечном счете, необходимо научить студента освоить и суметь передать через плавный процесс игровых движений художественно-музыкальный смысл.

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.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат и применять теоретические знания в практической работе;

- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений композиторов разных стилей;
- стараться овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений композиторов разных стилей;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

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 «Импровизация», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

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 студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора студента и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Импровизация»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2-е изд., испр. – Л.: Музыка, 1973.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2012. – 61 с. + CD.
3. Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового оркестра: Учеб. пособие. – М.: Музгиз, 1963
4. Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М.: Акад. проект, 2008. – 299 с. – (Технология культуры).
5. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спецлит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школа игры на кларнете: Учеб. пособие / Пер. Н. А. Александровой. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 61 с. + CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. – СПб.: Планета музыки, 2007. – 42 с.; ил. + CD.
9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. – М.: Музыка, 1984. – 216 с.

б) дополнительная литература:

1. Барбан Е. Джазовая импровизация (к проблеме построения теории) Советский джаз. Проблемы, События, Мастера: Сб. статей. – М., 1987.
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1982.
3. Есаков М. Основы джазовой импровизации. М., 1989.
4. Козырев Ю. Импровизация – путь к музыке для всех // Музыкальное воспитание в СССР. – Вып. 2. – М., 1985.
5. Коллиер Дж. Становление джаза. М., 1994.
6. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.
7. Маркин Ю.И. Джазовая импровизация. М., 1994.
8. Овчинников Е. Традиционный джаз. М., 1986.
9. Сатонов М. Искусство импровизации. М., 1982.
10. Хромушкин О. Учебник джазовой импровизации. СПб., 1998.
11. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка в джазе. М., 1997.
12. Файн Г. Искусство джазовой импровизации. С., 1999.
13. Фейертаг В.Б. Джаз. 20 век: Энциклопедический справочник. – СПб., 2001.
14. Кинус Ю. Импровизация и композиция в джазе.
15. Воронцов Ю. Основы джазовой импровизации

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru;

3. Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx
 4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>
 5. <http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm> - специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
 6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
 7. <http://www.mcko.ru/> - Московский центр качества образования
 8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
 9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование»
 10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
 11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
 12. <http://www.pedlib.ru/> - Педагогическая библиотека
- <http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php> - электронная библиотека Педагогика и образование

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых
инструментов, камерного
ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии,
профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М