

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

«Утверждаю»
проректор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов
5 июля 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

Искусство импровизации

Уровень высшего образования

Специалитет

Направление подготовки:

**53.05.01 Искусство концертного исполнительства.
Специализация «Фортепиано»**

Нальчик 2016

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью курса «Искусство 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, джазовой фразировкой в различных стилях и жанрах;
- изучить взаимосвязи между аккордами и ладами; роль басовой линии и ударных инструментов.
- освоить варианты импровизации в различных фортепианных стилях и жанрах.
- развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу для импровизации;
- приобрести навыки гармонизации мелодии;
- способствовать развитию общей музыкальной культуры студентов.

Курс «Искусство импровизации» 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 ВО

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла, модуль «Дисциплин специализации» и строится по принципу работы преподавателя со студентом в режиме индивидуальных занятий.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3);

принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ПК-8);

Уметь:

компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки (ПК-4);

осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту (ПК-5);

слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке (ПК-6);

ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);

распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту (ПК-11);

грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-13);

демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-14);

создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15);

демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);

демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17).

Владеть:

способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях (ОК-11);

способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);

исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);

способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1);

способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации (ПСК-2);

способностью импровизировать на фортепиано в рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную тему (ПСК-3);

способностью демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов различной сложности (ПСК-4).

4. Структура и содержания дисциплины

Дисциплина включает в себя 6 зачетных единиц общей трудоёмкостью 216 часов. Из них аудиторных 140 часов. Изучается курс на I-IV курсах (первый-восьмой семестры). По окончании восьмого семестра – экзамен.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации	
			1 курс	Трудоёмкость всего часов	Индивидуальные занятия		СРС
1	Тема 1	1		8		ПК-3,4,5,6	
2	Тема 2	1		8	4	ПК-6,9 ;ОК-11	
3	Тема 3	1		8	4	ПК-9,13,14;ОК-11	
4	Тема 4	1		8	4	ПК-6,16,17;ОК-11	
5	Тема 5	2		8	4	ПК-13,14;ОК-11	
6	Тема 6	2		9	4	ПК-2,7;ОК-11	
7	Тема 7	2		8	4	ПК-6,9,13;ОК-11	
8	Тема 8	2		8	6	ПК-14,15;ОК-11	
9	Тема 9	3		8	4	ПК-15-17;ПСК-1	
10	Тема 10	3		8	4	ПК-13-15;ПСК-3	
11	Тема 11	3		8	4	ПК-17;ОК-11;ПСК-3	
12	Тема 12	3		9	4	ПК-16;ОК-11;ПСК-1	
13	Тема 13	4		8	6	ПК-16;ОК-11;ПСК-1	
14	Тема 14	4		8	6	ПК-16;ПСК-1,3	
15	Тема 15	4		9	6	ПК-16;ПСК-1,3	
16	Тема 16	4		8	6	ПК-16;ПСК-1,3	
17	Тема 17	4		9	6	ПК-16;ПСК-1,3	
	Итого:			216 часов 6 зач.ед.	140	76	

Содержание дисциплины по темам

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 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 джазовом мышлении

Функциональность как 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. Ритмическое оформление аккомпанемента в зависимости от жанра. 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. Импровизационное соло в басу.

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.

5.Формы промежуточного контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме экзамена по окончании восьмого семестра.

Требования к экзамену:

- теоретический вопрос по пройденному материалу;
- практические упражнения (приготовленные) по пройденному курсу;
- импровизация на заданную тему

6. Зачетно-экзаменационные требования

Примерные экзаменационные задания

а) теоретические:

1. Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана Баха-школа прелюдирования и мастерства импровизации.
2. Некоторые особенности инструктивных сочинений Баха для клавира в контексте специфики бытового музицирования эпохи.
3. Некоторые аккорды , используемые в свободной импровизации.
4. Однотональная импровизация.
5. Совмещение тональной и атональной игры.
6. Использование посторонних предметов в импровизации на фортепиано.
7. Импровизация в некоторых классических формах.
8. Пуантилизм.
9. Сонористика.
- 10.Додекафония, Сериализм.

б) практические:

- 11.Сыграть импровизацию в различных ладах-натуральных и производных.
- 12.Играть импровизации в 12 мажорных тональностях.
- 13.Играть импровизации в 12 минорных тональностях.
- 14.Сыграть импровизацию в трехчастной репризной форме с тональными крайними разделами и атональной середине.

15. Сыграть импровизацию на гармоническую сетку пьес классического репертуара (например, «Песни без слов» Мендельсона, «Прелюдии» Шопена и т.п.

6. Фонды оценочных средств для контроля успеваемости при освоении дисциплины

Оценочная шкала экзаменационного ответа, позволяющая проверить уровень сформированности компетенций:

- Полный ответ по всем позициям, предложенный комиссией, а также на дополнительные вопросы – оценка «5» (отлично)
- Неполный ответ по данным позициям, но ответы на дополнительные вопросы – оценка «4» (хорошо)
- Неполный ответ по данным позициям, и неточные ответы на дополнительные вопросы – оценка «3» (удовлетворительно).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная нотная литература

а) основная литература:

Жак-Далькроз Э. Ритм.-М.: Классика – XXI, 2002

Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.:Классика XXI,2006. - (Мастер - класс)

Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль. - М.:Классика XXI,2008. -(Мастер - класс)

Столяр Р.С. Современная импровизация –Спб., М., Краснодар 2010 г.

Дополнительная литература:

Барбан Е. Джазовая импровизация (к проблеме построения теории) Советский джаз.

Проблемы, События, Мастера: Сб. статей. – М., 1987.

Воронцов Ю. Основы джазовой импровизации

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1982.

Есаков М. Основы джазовой импровизации. М., 1989.

Кинус Ю. Импровизация и композиция в джазе.

Козырев Ю. Импровизация – путь к музыке для всех//Музыкальное воспитание в СССР. – Вып.2. – М., 1985.

Коллиер Дж. Становление джаза. М., 1994.

Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.

Маркин Ю.И. Джазовая импровизация. М., 1994.

Овчинников Е. Традиционный джаз. М., 1986.

Сатонов М. Искусство импровизации. М., 1982.

Столяр Р.С. Современная импровизация –Спб., М., Краснодар 2010 г.

Хромушкин О. Учебник джазовой импровизации. СПб., 1998.

Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка в джазе. М., 1997.

Файн Г. Искусство джазовой импровизации. С., 1999.Шаймухаметова Л.Н. ,

Юсуфбаева Г.Р. Инструктивное сочинение И.С. Баха для клавира в практике

обучения творческому музицированию – Уфа 1998 г.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

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.

Методические рекомендации для 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.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Библиотечный фонд - 115167 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<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/>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки **53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 12 апреля 2016 года, протокол №8

Программу составил ст.преп.

Могтаева Р.С.

Зав. кафедрой фортепиано и методики

профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт доцент

Кокова Б.Дж.