

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 01.09.2025 10:35:05
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67583698025028d7293521

1

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
профессор
_____ М.М.Ахмедагаев
«26» августа 2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство импровизации

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

Нальчик
2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 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 ОПОП ВО

Дисциплина входит в раздел «Обязательная часть» Блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций

ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста
---	---

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки
ПК-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; -навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется: на 4 - 5 курсах в течение двух семестров (8-9 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		9
Аудиторные занятия*		35		
Самост. работа (часов)		73		

*Контактная работа - 36 часов. Аудиторная работа, подготовка к открытым выступлениям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- по 1 часу в неделю 8 – 9 семестры;

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

Тема 1. Введение

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. Значение септаккордов в гармоническом джазовом мышлении. Альтерация звуков септаккордов. Нонаккорд.. 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. Ритмическое оформление аккомпанемента. Принцип арпеджио в импровизационной технике.

Тема 5. Функциональность в джазовом мышлении

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.

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

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 джазовой импровизации.

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. 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.

Формы промежуточного контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачета по окончании девятого семестра. Требования к зачету:

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

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Искусство импровизации». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

5. 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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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 объем 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочная шкала ответа на зачете, 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).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачетные требования

Примерные 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. Импровизация в некоторых классических формах.

б) практические:

7. Сыграть импровизацию в различных ладах-натуральных и производных.
8. Играть импровизации в 12 мажорных тональностях.
9. Играть импровизации в 12 минорных тональностях.

Перечень учебной литературы

а) основная нотная 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.

б) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	412 аудитория Кабинет кафедры фортепиано и методики	2 рояля: «Kaway», «Petrof»	оперативное управление
2	414 аудитория	2 рояля «Kaway», «Jamaha»	оперативное управление
3	416 аудитория	1 рояль «Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof»	оперативное управление
4	407 аудитория	2 фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано»

Утверждена на заседании кафедры фортепиано и методики

Протокол №10 от 30.06.2025 года