Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Ю.И. Эльперин

Рабочая программа учебной дисциплины

«Искусство импровизации»

По специальности

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи дисциплины
2.	Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1	ПРИЛОЖЕНИЕ Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью курса «Искусство импровизации» является освоение студентами комплекса 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. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Выпускник должен обладать общепрофессиональными (ОПК),профессиональными компетенциями (ПК):

способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4);

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

способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);

способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);

способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);

способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);

способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1.1);

способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации (ПСК-1.2);

способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов различной сложности (ПСК-1.3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях практического применения;

принципы построения импровизации;

Уметь:

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

распознавать и анализировать музыкальную форму на слух;

создавать свой исполнительский план музыкального сочинения;

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

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

Владеть:

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

способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента;

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

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов, из них 72 часа аудиторных (индивидуальных), 108 часов - самостоятельная работа. Время изучения 5-8 семестры. Зачеты в 5, 6, 7, 8 семестрах.

4. Структура и содержание дисциплины

	Тема 1. Введение	2
	Тема 2. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации	4
	Тема 3. Введение в джазовую гармонию	6
	Тема 4. Гармоническая импровизация	6
	Тема 5. Функциональность в джазовом мышлении	4
	Тема 6. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации	6
	Тема 7. Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации.	6
	Тема 8. Ладотональные принципы импровизации	6
	Тема 9. Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков	2
	Тема 10. Импровизация в блюзе.	4
	Тема 11. Импровизация в типичных джазовых формах	4
	Тема 12. Фактура. Драматургия. Композиция.	6
	Тема 13. Импровизация в ансамбле.	4
	Тема 14. Виды концертной импровизации	4
	Тема 15. Импровизация в оркестре	2
	Тема 16.Стилевые черты импровизации Оскара Питерсона на примере его оригинальных композиций и обработок джазовых стандартов.	2
	Тема 17. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.	4
		72

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. Значении 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 линеарный принципы в джазовой импровизации. Вариционные 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 впомогательных 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. Организация контроля знаний

Требования к зачету:

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

Примерные зачетные 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:

1. Сыграть импровизацию в различных ладах-натуральных и производных.
2. Играть импровизации в 12 мажорных тональностях.
3. Играть импровизации в 12 минорных тональностях.
4. Сыграть импровизацию в трехчастной репризной форме с тональными крайними разделами и атональной середине.
5. Сыграть импровизацию на гармоническую сетку пьес классического репертуара (например, «Песни без слов» Мендельсона, «Прелюдии» Шопена и т.п.

«Зачтено» - ответ по всем позициям, а также на дополнительные вопросы.

«Не зачтено» - неправильный ответ по данным позициям, неточные ответы на дополнительные вопросы.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «Искусство импровизации» проводятся в аудиториях:

№ 78 - Пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.

№ 26 - Рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785. — Загл. с экрана.
2. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Беглость. 25 прогрессивных этюдов среднего уровня. Соч. 20 [Электронный ресурс]: ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107015. — Загл. с экрана.
3. Баренбойм, Л.А. Фортепианная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 252 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103702. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана.
2. Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101633. — Загл. с экрана.
3. Иозефи, Р. Школа виртуозной фортепьянной игры (упражнения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Иозефи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99375. — Загл. с экрана.
4. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Левин; С.Г. Денисова; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107065. — Загл. с экрана.
5. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. — Загл. с экрана.
6. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана.
7. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; пер. С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97276. — Загл. с экрана.
8. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103128. — Загл. с экрана.
9. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73046. — Загл. с экрана.
10. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73045. — Загл. с экрана.
11. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107321. — Загл. с экрана.
12. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Черни; пер. С нем. Зубов Д.Е. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2011. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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 видеозаписи

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.