

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**
Факультет Консерватория
Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой
оркестрового дирижирования
Винокур А.Я.

« » _____ 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.12 ИМПРОВИЗАЦИЯ

Направление подготовки 53.03.05 – Дирижирование

Профиль подготовки
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация (степень) выпускника
Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель

Форма обучения - очная

Краснодар
2016

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки «Дирижирование» профиля «Дирижирование оркестром народных инструментов» в 6-7 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2016 года, приказ № 675 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Доцент кафедры

Салтанов Ю.А.

Заведующий кафедрой оркестрового дирижирования СПбГИК
заслуженный деятель искусств РФ
кандидат педагогических наук
профессор

Акулович В.И

Составитель:

народный артист РФ, зав.кафедрой
оркестрового дирижирования, к.п.н., профессор

Винокур А.Я.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестрового дирижирования «29» августа 2016 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины «Импровизация» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «__» сентября 2016 г., протокол № 1.

© Винокур А.Я. 2016

© ФГБОУ ВО «КГИК», 2016

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины:	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	10
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	10
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	12
7.1. Основная литература	12
7.2. Дополнительная литература	13
7.3. Периодические издания	13
7.4. Интернет-ресурсы	13
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	14
7.6. Программное обеспечение	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	17
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	18

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Импровизация» является выявление творческого потенциала студента; формирование умения анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры.

Задачи: 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 стилях и жанрах. 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 ООП ВО

Курс «Импровизация» относится к разделу Б.1.В.ДВ.12 (Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору). Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.05 «Дирижирование» профиля «Дирижирование оркестром народных инструментов» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ООП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, владение игрой на фортепиано и народном инструменте.

Приступая к курсу импровизации, студенту необходимо иметь определённые знания и навыки: усвоить начальный курс джазовой гармонии; владеть голосоведением; уметь определять форму произведения. Необходимо, кроме того, знать наиболее употребительные эстрадно-джазовые стандарты, иметь навыки чтения с листа в различных системах нотной записи. Изучение курса опирается на знание теории музыки, гармонии, полифонии, музыкальных форм, истории джазовых стилей, знание процессов тематического и драматургического развития, разнообразия их типов и видов, знание мировой музыкальной культуры, стилей и жанров джазовой, рок- и поп музыки в их временном развитии.

Знания, приобретенные на занятиях импровизацией, практически используются в классах аранжировки, инструментовки, композиции, классах ансамбля и оркестра. Студенты на практике продолжают совершенствовать умения и навыки искусства импровизации, проявляя их в различных формах музицирования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности):

а) профессиональных (ПК)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса; технические и художественные возможности импровизации на русских народных инструментах; принципы джазовой фразировки в различных стилях, а также различия фразировки в быстрых и медленных темпах; о взаимосвязях между аккордами и ладами, о мелодических возможностях обыгрывания одного или нескольких аккордов

Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту, грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности, создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации, демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно; анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, мотивы; использовать “ресурсы” мотива с учётом его контура, ритмической основы, функции опорных (центральных) звуков; гармонизовать и свободно исполнить мелодию эстрадно-джазового содержания; правильно написать и оформить импровизацию или вариацию на заданную тему;

Владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента, способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации, 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; техникой исполнения блюзового квадрата как основы для дальнейшей импровизации; способностью и

готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.

Приобрести опыт деятельности: в основах импровизации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Основы джазовой импровизации	6	1-18	14		22	36	Контрольный урок
2	Импровизация на народных инструментах	7	1-17	14		22	9	Экзамен
	Итого			28		44	45	

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
Раздел 1. Основы джазовой импровизации			
Тема 1.1 Краткий исторический обзор.	<u>Лекции</u> Краткий исторический обзор. Импровизационные виды 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. Значение импровизации в музыке 20 века. Отличия импровизационного музыкального мышления от академического.	4	ПК- 4; ПК- 7;
	<u>Индивидуальные занятия</u> Значение гармонии в джазовой импровизации. Сравнительный анализ аккордики классической гармонии с джазовой. Слияние пентатоники и европейской мажорно-минорной системы на начальных стадиях развития джаза. Роль септаккорда в гармоническом джазовом мышлении. Способы освоения и расширения гармонического языка. Гармоническая основа импровизации. Фактурно-гармоническая плотность в импровизации. Гармоническая сонорность	6	

	<p>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.</p>		
	<p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Ритмическое оформление аккомпанемента. Проходящие септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных септаккордов. Принцип арпеджио в импровизационной технике. Прелюдирование</p>	12	
<p>Тема 1.2. Функциональность - как основа гармонического мышления в джазе.</p>	<p><u>Лекции</u></p> <p>Функциональность - как основа гармонического мышления в джазе. Способы расширения аккордов основных функций. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена.</p>	4	ПК- 4 ПК- 7
	<p><u>Индивидуальные занятия</u></p> <p>Реальное звучание и домысливание в джазовой импровизации. Влияние европейской функциональной гармонической системы на джазовую импровизацию. Гармоническая сетка, как основа импровизационности в джазе. Квадрат. Типовые каденционно-гармонические обороты</p>	8	
	<p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Техника эллипсиса в фактурном изложении</p>	12	
<p>Тема 1.3. Метро-ритмические особенности и жанрово-стилистические черты в джазовой импровизации</p>	<p><u>Лекции</u></p> <p>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 музицирования джазового музыканта. Виды и приемы свингования. Значение басовой линии в импровизации. “Блуждающий” бас и техника басовой линии. Импровизационное соло в басу. Импровизация в типичных джазовых жанрах. Полиритмия. Color и talia как принципы мелодико-ритмического развития в импровизации. Понятие о мелодико-ритмической ротации</p>	8	ПК- 4; ПК- 7;
	<p><u>Индивидуальные занятия</u></p> <p>Мелодическая импровизация. Виды мелодической импровизации. Тематизм и экспозиционность. Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектура. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование - основа тематической импровизации. Парафразный и лениарный принципы в джазовой импровизации. Вариационные принципы развития в тематической импровизации. Тематическое</p>	8	

	зерно. Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Вспомогательные и проходящие звуки. Употребление диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в построении импровизационной горизонтали. Система вводных тонов.	12	
Раздел 2. Импровизация на народных инструментах			
Тема 2.1. Ладотональные принципы джазовой импровизации.	<u>Лекции</u> Ладотональные принципы джазовой импровизации. Лад и ладовое мышление в джазовой импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических ладов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады. Лидийская хроматическая концепция Дж. Рассела. Локрийский, уменьшенный, целотонный лады. Тетраорды и гаммы - элементы построения импровизационной линии. Тональность и модальность. Принципы модальной импровизации. Политональность.	4	ПК- 4; ПК- 7;
	<u>Индивидуальные занятия.</u> Импровизация в блюзе. Структура блюза, формообразующие средства в блюзе. Блюзовый квадрат. Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. Эволюция блюзового лада. Специфика применения блюзовых нот в различных видах импровизации. Архаический, классический и современный блюз. Вокальный блюз. Инструментальные формы блюза.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Импровизация в типичных джазовых формах. Понятие джазового стандарта. Простая двухчастная и простая трехчастная формы. Усложнение аккордики и упрощение формы. Характерные гармонические обороты и типичные каденции. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена.	3	
Тема 2.2. Фактура. Драматургия. Композиция	<u>Лекции</u> Фактура. Драматургия. Композиция. Виды фактуры, их использование в джазовой импровизации. Элементы фактурного изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика, фактурная сонорность. Иерархическое строение муз-й фактуры Основы музыкальной драматургии. Художественный замысел. Логика и естественность импровизационных построений. Многовариантность путей развития музыкальной ткани в импровизационном построении. Предварительные заготовки. Смысловое обоснование использования тех или иных приемов и выразительных средств. План импровизации. Форма второго плана. Принцип сбережения и постепенного усложнения средств музыкальной выразительности. Принцип постепенного	4	ПК- 4 ПК- 7

	<p>перехода от тематического начала к общим формам звучания. Смысловая цель и драматургическая кульминация.</p> <p>Импровизация как необходимый этап композиторской работы. Творческий процесс и творческий результат.</p>		
	<p><u>Индивидуальные занятия</u></p> <p>Особенности коллективной импровизации в ансамбле как коллективного творческого процесса. Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость в коллективном творчестве. Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции. Эмоциональная стихийность содержания и жесткая форма..</p>	8	
	<p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Соло, аккомпанемент, подголоски, педали в коллективной импровизации</p>	3	
<p>Тема 2.3. Виды концертной импровизации</p>	<p><u>Лекции</u></p> <p>Стиль и импровизационная техника. Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки. Коллаж и стилистическое варьирование. Прогнозы и перспективы развития импровизационных форм в музыке. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов. Расширенно-тональная и модальная техника в современной импровизации</p>	8	<p>ПК- 4; ПК- 7;</p>
	<p><u>Индивидуальные занятия</u></p> <p>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.</p>	8	
	<p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Подготовка к теоретической части экзамена</p>	3	
<p>Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)</p>		экзамен	
<p>ВСЕГО:</p>		144	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Импровизация» проводится в форме аудиторных лекционных и индивидуальных практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности дирижера.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической и джазовой музыки. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 44 часа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт

культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- Контрольный урок

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено)*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Текущий контроль проходит в форме анализа джазового стандарта

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено)*

На экзамене студент должен продемонстрировать знания теоретического материала по 1-2 темам курса, уметь анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, мотивы), научиться воспринимать блюзовый квадрат как основу для дальнейшей импровизации.

В качестве основного экзаменационного требования является умение гармонизовать и свободно исполнить мелодию эстрадно-джазового содержания

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Теоретический вопрос по темам пройденного курса (игра гармонических схем, секвенций и пр.)

2. Практические упражнения по пройденному курсу

Импровизация на заданную тему (сольное или ансамблевое исполнение)

Практические задания:

Импровизация в блюзе.

Импровизация в типичных джазовых формах

Фактура. Драматургия. Композиция

Импровизация в ансамбле

Виды концертной импровизации

Импровизация в оркестре

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Импровизация : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств", Институт музыки, Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 28-29. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274192>

2. Терацуян, А.М. Практический курс джазовой импровизации для начинающих [Ноты] / А. М. Терацуян. - 2-е изд., стереотипное. -

Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 54 с. –

7.2. Дополнительная литература

1. Князева, Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль. Музыкальный сборник +CD / Л.Ю. Князева. - М. : Вако, 2013. - 636 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - ISBN 978-5-408-01181-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222330>
2. Морено, Д.Д. Включи свою внутреннюю музыку / Д.Д. Морено ; пер. М.Ю. Кривченко. - М. : Когито-Центр, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-89353-267-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56466>
3. Федин, С.Н. Специальный инструмент. Причины нарушения стабильности исполнения на эстраде у баянистов и их устранение в классе специального инструмента : учебное пособие / С.Н. Федин. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 192 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227917>
4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. М., 1997
5. Маркин Ю. Джазовая импровизация. Теоретико-практический курс. М., 1994
6. Маркин Ю. Джазовый словарь. Стандартные джазовые фразы. М., 1994
7. Aebersold J. Play a Long. Jazz improvisation. Volume 1-95. New Albany, 1970-2000
8. Haerale D. Jazz piano voicing skills. New Albany, 2000
9. Tracy M. Jazz piano voicing for the Non-pianist. New Albany, 1970-2000

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия
3. Народное творчество
4. Культура
5. Традиционная культура

Газеты

6. Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>.
6. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>,
7. Электронные информ. ресурсы РГБ <http://www.rsl.ru>,

8. Электронные информ. ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>, <http://www.inion.ru/>,
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>
10. – к глобальным поисковым системам <http://www.google.com/>, <http://www.yahoo.com/>, <http://search.msn.com/>, <http://www.gnpbu.ru>
11. - главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ <http://www.cultureonline.ru>
12. Мультимедийная информационная система <http://www.rusfolkorchestra.icape.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искусства импровизации.

Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления, с оценкой и анализом происходящего импровизационного развития, коррекцией управления адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в условиях сложных звуковых и метроритмических комбинаций. Создание собственного творческого метода с индивидуальным музыкально-импровизационным языком, с чертами национальных традиций. Построение стратегии и тактики импровизационного освоения различных стилей, жанров, направлений джаза, рока и поп-эстрадной музыки. Методика компьютерного проектирования импровизационных моделей развития. Создание "минусов", "плюсов", поликомпозиционных моделей с вариантами развития и множественными художественными решениями развития образа. Современная тенденция развития компьютерных музыкально-программных технологий, их художественная ценность и перспектива.

Вопросы для самостоятельной работы. Импровизация как особый вид деятельности. Формирование навыков импровизационного мышления, умения практически реализовать импровизационные приемы на избранном инструменте, в пении. Теоретические принципы джазовой гармонии, применяемые в импровизации: анализ основных аккордов в традиционных и современных джазовых стандартах; изучение техники джазовых замен, моделей аккордов, звукорядов, полиаккордов. Теоретические основы блюза; гармонические и ритмические закономерности в современных джазовых темах и формах. Анализ форм и стилей, импровизационных соло выдающихся джазовых исполнителей; исполнительских интерпретаций джазовых стандартов. Анализ традиционной и современной джазовой гармонии как основы для импровизации; практическое освоение различных композиционных элементов в джазовой музыке.

Задача-минимум данного курса - способствовать приобретению всеми студентами следующих навыков и умений:

- Уметь анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, мотивы)

- Уметь использовать “ресурсы” мотива с учётом его контура, ритмической основы, функции опорных (центральных) звуков.
- Усвоить принципы джазовой фразировки в различных стилях, а также различия фразировки в быстрых и медленных темпах
- Иметь представление о взаимосвязях между аккордами и ладами, о мелодических возможностях обыгрывания одного или нескольких аккордов.
- Научиться воспринимать блюзовый квадрат как основу для дальнейшей импровизации
- Уметь гармонизовать и свободно исполнить мелодию эстрадно-джазового содержания

В течение курса молодой музыкант должен овладеть определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой фантазии, научиться создавать разнообразную фактуру, глубоко понять связь импровизации с образной сферой произведения. Он должен также разбираться в существенных чертах джазовых и эстрадных стилей, использовать и развивать опыт ведущих музыкантов в своей творческой работе. Главное внимание следует уделять развитию творческой индивидуальности студента-импровизатора. Следует корректировать учебные планы и программы в зависимости от уровня подготовки, степени одарённости и развитости каждого студента. Решающее значение для успешного результата имеет личность педагога-импровизатора, его практический опыт и педагогический такт. Педагогу также необходимо синтезировать музыкально-исторический и теоретический подходы в методике преподавания данного курса. Практический курс импровизации предполагает проведение индивидуальных занятий как на “родном” инструменте студента, так и на фортепиано, а также включает в себя вокальную импровизацию.

Краткие методические указания. Способность к импровизации отличает исполнителя высокого класса от остальных музыкантов. Импровизация, как наиболее творческое проявление исполнительских способностей, является одновременно и началом, и необходимым атрибутом композиции. Тем самым, музыкант-импровизатор овладевает той стадией творческого процесса, в которой композитор ищет, экспериментирует, но не фиксирует результат своей работы в виде законченного сочинения. Таким образом, основой для приобретения навыков импровизации является, прежде всего, индивидуальная предрасположенность студента к творчеству. Характер и предрасположенности студентов обязательно должны учитываться в ходе занятий импровизацией. В зависимости от большей или меньшей предрасположенности, педагог определяет направления и объем конкретной работы с каждым студентом, либо с преобладанием репродуктивных навыков и знаний, либо с развитием индивидуальных способностей к творчеству. Но в любом случае преподаватель должен стремиться к всестороннему развитию профессиональных данных студента, где главным средством для достижения целей курса является глубокое изучение творческого наследия классиков и импровизаций выдающихся музыкантов современности. Необходимо укрепить в сознании молодого импровизатора мысль о том, что его творческие усилия всегда должны быть направлены на продолжение и плодотворное развитие

сложившихся традиций, на постоянный поиск, эксперимент и совершенствование своего мастерства. Одна из задач педагога класса импровизации - своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления студента, оказывать помощь в поисках и утверждении собственного исполнительского почерка. В основе курса - практические занятия с решением специально подобранных тем и задач. Такие задачи, как правило, посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путём ведёт к достижению поставленных целей. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным особенностям студента, уровню его общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам. Но на всех этапах обучения необходимо в первую очередь развивать и совершенствовать чувство формы, ритмический и гармонический слух, и обращать внимание на соответствие реально звучащей импровизации музыкальным идеям и мыслеобразам. Одновременное исполнение придумываемых в процессе импровизации мелодико-ритмических оборотов на инструменте и голосом вырабатывает у студента привычку синхронизировать мысль с исполнительским движением, и позволит избежать типовых перекосов в обучении.

Необходимо также подчеркнуть особую роль постоянных контактов класса импровизации с классом ансамбля, в котором, естественно, в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления молодого импровизатора. *Музицирование в ансамбле* всегда вызывает живой интерес у студентов и помогает преподавателям практически проверить результаты своей педагогической работы, и в первую очередь, всё то новое, что постоянно вносится в педагогический процесс. Следует также использовать *фонограммы-минус*, семплерные секвенсоры, синтезаторы и Drum-машины, которые во многих случаях заменяют аккомпанирующую группу и могут без усталости работать, повторяя одни и те же задания, что на начальном этапе обучения решает многие психологические проблемы. При использовании аудиозаписей следует помнить, что импровизации выдающихся мастеров можно не только прослушивать и анализировать, но и пытаться музицировать под фонограмму. Преимущественно практический характер занятий по курсу импровизации должен совмещаться с теоретическим обоснованием изучаемого материала, включая работу студентов по слуховому и гармоническому анализу музыкальных произведений (как по нотам, так и по аудиозаписи), письменные задания и упражнения. Значение письменных упражнений, как правило, преуменьшается. Нельзя забывать, что на начальном этапе обучения, а также у студентов, мыслящих, по-преимуществу, инерционно, *письменные упражнения* (вариации на тему, заготовленные импровизационные фрагменты) вызывают рост творческих способностей, пробуждают фантазию, позволяют конкретно и детально поработать над каждым тактом, каждой фразой или ладо-гармонической проблемой. Не стоит пренебрегать и такой простой формой музицирования, как *подбор на слух* популярных тем и мелодий. Причем, педагог должен приучать студента к максимально точному и выразительному исполнению музыки, независимо от того, играет она по нотам, подбирается

на слух или импровизируется. Следующий этап для студентов всех специальностей - освоение блюзовых гармонических сеток /в любой тональности/ и игра последовательностей секвенционно-модулирующего плана с определенным жанрово-стилистическим характером. Наиболее одаренные и творчески мыслящие студенты должны уметь применять элементы импровизации в своей исполнительской практике. Это могут быть импровизационные фрагменты в исполняемых сочинениях по классам специальности и ансамбля, импровизационные соло в сопровождении оркестра и пр.

Круг теоретических вопросов, входящих в образовательный минимум данного курса может быть обозначен следующими темами:

Стиль, жанр и форма в импровизации

Стабильность и мобильность музыкальных построений

Фактура, элементы фактурного изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика.

Гармоническая основа импровизации. Каденционно-гармонические обороты.

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации

Тематизм и экспозиционность. Мелодическая интонация и форма.

Тональность и модальность. Политональность. Стиль и импровизационная техника.

Учитывая творческий характер данного курса, следует рассматривать примерный тематический план лишь как рекомендуемый круг тем, в определенной последовательности затрагиваемый в процессе обучения. Подробность и углубленность изучения каждой темы зависит от конкретных методических задач.

7.6. Программное обеспечение

1. программы Microsoft Office, Windows XP,
2. операционная система Windows 8.1

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и нормам (заключение государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты обязательным требованиям противопожарной безопасности от 16.12.2015 № 113).

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.

Необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

концертный зал (от 300 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием);

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности (профилю) программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В институте обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных инструментов.

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

Определены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/ _____ / (подпись)	/ _____ / (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)
_____ (должность)	/ _____ / (подпись)	/ _____ / (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/ _____ / (подпись)	/ _____ / (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)
---------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------