Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.06 Импровизация

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Курс «Импровизация» ставит своей **целью** подготовку высокопрофессионального солиста-импровизатора для дальнейшей исполнительской деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Задачи дисциплины:

- освоение основных элементов техники джазовой импровизации;
- изучение джазовых стандартов и характерных гармонических оборотов и последовательностей;
- развитие внутреннего слуха;
- освоение навыками самостоятельной работы с пособиями «минус один» (фонограммами);
- развитие индивидуального творческого потенциала студента;
- изучение и освоения опыта мастеров мирового джаза;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

ПК–1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

Индикаторы достижения компетенций:

ПК- 1

ПК-1.1.Демонстрирует высокий художественный и технический уровень в процессе публичного исполнения музыкальных произведений (сольно либо в составе профессионального творческого коллектива).

ПК-1.2.Объективно оценивает собственные артистические качества, техническую оснащенность, стремится к их совершенствованию.

ПК-1.3.Демонстрирует артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания, виртуозную технику в процессе публичного исполнения музыкальных произведений.

Результаты обучения:

ПК- 1

Знать:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого-третьего семестров первого-второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	3
Контактная работа		106		

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Первый семестр

1. Изучение базовых мелодических фраз на стандартные гармонические последовательности и приемов секвенцирования. Занятия рекомендуется проводить по учебно-методическому пособию: *Ж.А.Ильмер* «Джазовая импровизация для саксофона». Учебно – методическое пособие. М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. РАМ им.Гнесиных, 2007.

Примечание: см. 3-й семестр
- к гармонической последовательности а) стр. 13,14,15,17,18, 20 и 21;
- к гармонической последовательности б) стр. 9 – 13 и 16,17,19,20,28, 36,37,46,47,50,54 и 55;
- к гармонической последовательности в) стр. 25 – 30;

Секвенцирование мелодических фраз и их использование при обыгрывании стандартных гармонических последовательностей способствует формированию собственного «музыкального словаря» т.е. багажа мелодических построений для создания соло-импровизаций.

2. Изучение гармонического квадрата «стандартного блюза»: можно использовать пьесу *Ch.Parker “Bloomdido”;*

3. Изучение джазовых стандартов с формой А1- А2- В – А3:
Ch. Parker “Scrapple From The Apple”
T. Monk “Rhythm-A-Ninig” (S. Rollins “Oleo”)
Ch. Parker “Yardbird Suite”
I. Jones “There Is No Greater Love”
D. Raye – G. DePaul “Star Eyes”

Второй семестр

1. Продолжение работы над формированием багажа музыкальных фраз для собственных импровизаций.
2. Анализ соло-импровизаций мастеров мирового джаза, таких как:
Charlie Parker, Phil Woods, Benny Carter, Rosario Giuliani, Sonny Rollins, John Coltrane, Michael Brecker, Chris Potter и т.д.
3. Изучение жанра джазовой баллады (Ballad):

а) изложение мелодии: ритмические украшения, вариативное обогащение гармонических периодов;

б) работа над продолжительными мелодическими фразами, состоящими из 16-х и 32-х длительностей;

Для занятий можно использовать следующие пьесы в жанре баллады:

*R. Ramirez "*Lover Man"
T. Dameron "If You Could See Me Now"
J. Green "Body And Soul"
L. Robin – R. Rainger "Easy Living"
D. Raksin "Laura*"*

Третий семестр

1. Использование пентатоники (простой мажорной и минорной) при обыгрывании гармонических последовательностей. Для занятий можно использовать пособия:

а) *Jerry* Bergonzi - Inside Improvisation series. Vol. 2." Pentatonics "Изд. Advance Music, U.S.A.

б) Ж.А.Ильмер «Джазовая импровизация для саксофона». Учебно – методическое пособие. - М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. РАМ им.Гнесиных, Москва 2007.

2. Изучение джазовых стандартов в средних и быстрых темпах (Medium Fast Tempo, Fast Tempo):

D. Raye – G. DePaul "I'll Remember April"
H. Mobley "This I Dig Of You"
J. Styne "It's You Or No One"
G.Kahn "You Stepped Out Of A Dream"
W. Shorter "Yes Or No"

На экзамене в конце семестра студент обязан исполнить 3 разнохарактерных стандарта под фонограмму, например:

M. Davis "Four"
B. Haggart "What's New"
W. Shorter "Black Nile"

Примечание: Секвенцирование мелодических фраз проводится с использованием метронома в средних темпах, с ударом-акцентом на вторую и четвёртую доли. Необходимо следить, чтобы игра мелодических построений 8-ми и 16-ми длительностями была в триольной пульсации (swing). Работа над собственными соло-импровизациями на джазовые стандарты обязательно должна происходить с использованием пособий: ***«Минус один», изданных «Jamey Aebersold Corp.» (****Play-A-Long Book/CD Set*

Форма текущего контроля успеваемости: академический концерт или прослушивание программы.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом.

Формами текущего контроля успеваемости являются практические занятия, контрольные уроки, выступления на академических концертах или прослушиваниях программы.

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 3 семестре.

Преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости студента на экзамене с учётом эффективности усвоения учебного материала, активности работы в течение семестра, участия в концертах и конкурсах.

5. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с произведением следует осуществлять:

- анализ гармонии и формы с выявлением гармонических особенностей, а также стилевой направленности произведения, эпохи создания;
- подбор приемов исполнения для последующего использования в импровизации;
- начальную разработку мелодической линии и аккомпанемента;
- работа с фонограммой (-1)

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения гармонической сетки* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;
- мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали, так и по горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого и дальнейшим исполнением определенных мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.;
- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д. приемов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовности произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется и степенью проработанности гармонии, нахождения необходимых приемов исполнения, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых штриховых и ритмических решений.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297266
2. Фёдоров В.А. Аранжировки для биг-бэнда с комментариями автора: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144380
3. Осейчук А.В. Хрестоматия джазовых стандартов и авторских композиций для саксофона тенора в сопровождении ритм-секции: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144362
4. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки,

2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173
5. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2052
6. Абдуллин Э.Б.Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Института).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой и малый концертные залы;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий
- студию звукозаписи.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.