

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

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.20 ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ**

по специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация
«Фортепиано»

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Искусство импровизации» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Бугаев А.Н., заведующий отделением музыкального искусства эстрады (инструменты эстрадного оркестра) ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства

Протокол № 11 от «27» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /О.П. Яновский/

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
1.1.8. Объем дисциплины	8
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	9
1.2.2. Содержание групповых занятий.....	10
1.2.3. Содержание индивидуальных занятий.....	13
1.3. Список основной и дополнительной литературы	14
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	15
2. Методические рекомендации	16
2.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	16
2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины.....	18
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	19

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Искусство импровизации» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать не только индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения и владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, но и владеющих навыками творческого преобразования музыкального материала и созданием своей собственной обработки нотного текста, а также знакомство с разнообразными стилями джазовой импровизации, расширяющими базисное академическое образование студентов.

Задачами дисциплины являются:

- формирование у студентов мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке музыкального материала;
- совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения,
- овладение базисными приемами музыкального развития;
- овладение навыками транспонирования, гармонизации и перегармонизации по слуху и приемами фигурационно-виртуозного развития разрабатываемой темы.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д20 «Искусство импровизации» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (иодули)» образовательной программе высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) специализации «Фортепиано».

Дисциплина реализуется на факультете специального фортепиано и камерно-концертмейстерской подготовки.

В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, позволяющих в комплексе с дисциплинами «Электронная и компьютерная музыка», «Нотно-компьютерное редактирование», «История фортепианного искусства», «Изучение концертного репертуара», «Исполнительская практика» обеспечить формирование требуемых ФГОСом профессиональных компетенций.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Искусство импровизации»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общефессиональных компетенций**:

- способностью применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
- способностью воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обязательных профессиональных компетенций**:

- способностью исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента (ПКО-1);
- способностью к совместному исполнению музыкального произведения в ансамбле (ПКО-4).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1 Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: - основные типы форм классической и современной музыки; Умеет: - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; Владеет: - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

<p>ОПК-2 Способность воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>Знает: - основные направления и этапы развития нотации; Умеет: - самостоятельно работать с различными типами нотации; Владеет: - категориальным аппаратом нотационных теорий.</p>
<p>ПКО-1 Способность исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p>Знает: - различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; - принципы интерпретации музыкального произведения; Умеет: - передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; - использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; Владеет: - навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>
<p>ПКО-4 Способность к совместному исполнению музыкального произведения в ансамбле</p>	<p>Знает: - принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса; Умеет: - слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; - соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля; Владеет: - навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; - искусством игры в ансамбле.</p>

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные идеи и принципы обучения импровизации, пригодные для дальнейшего самообучения и расширения собственного музыкального «словарного запаса»;
- имеющуюся литературу по теме обучение импровизации.

Уметь:

- свободно импровизировать в заданных ладах и тональностях;
- импровизировать в форме периода в заданной тональности в хоральном складе или в простых фактурах (типа бас-аккорд) и ритмах;
- читать джазовую цифровку в ее распространенных вариантах и создавать импровизационный аккомпанемент к теме по написанной в нотах цифровке;
- транспонировать сложные песенные темы с гармонией; перегармонизовывать один звук с использованием разных гармоний или гармонических оборотов;

- пользоваться видеопособиями и пособиями «минус-один» для самообучения;
- делать ладогармонический анализ темы, являющийся первой ступенью к импровизации;
- соотносить джазовую цифровку с классической цифровкой и уметь ладогармонически осмыслить джазовую тему;
- сделать собственную оригинальную обработку старинного романса; импровизировать джазовую балладу на заранее известную и подготовленную к импровизации тему.

Владеть:

- способностью представлять тему и ее возможное варьирование внутренним слухом;
- технической возможностью легко воспроизводить некоторое множество фактур, освоенных до автоматизма;
- технической возможностью импровизировать фигурацию в ладах в заданной тональности;
- практическими навыками ансамблевого исполнительства в фортепианном дуэте.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

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 в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

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.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Искусство импровизации» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MSOffice
2. Windows XP(7)
3. Microsoft Office 2007(2010)
4. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144, в том числе:

- групповые практические занятия – 35 часов;
- индивидуальные практические занятия – 35 часов;
- самостоятельная работа – 74 часов.

Итого: аудиторная работа – 70 часов:

8 семестр:

17 часов (групповые занятия),

17 часов – индивидуальные занятия;

38 часов – самостоятельная работа.

9 семестр:

18 часов – мелкогрупповые занятия,

18 часов – индивидуальные занятия;

36 часов – самостоятельная работа.

Время изучения дисциплины – 8,9 семестры.

Форма промежуточного контроля – экзамен. Семестр – 9.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля
			Всего	ГПЗ	ИПЗ	СРС	
1	Введение. Проблемы и методы обучения импровизации. Диатонические лады.	VIII	12	3	3	6	Практические задания
2	Сложные лады в импровизации	VIII	12	3	3	6	Практические задания
3	Старинный романс	VIII	12	3	3	6	Практические задания
4	Практическое освоение песенных и джазовых тем	VIII	18	4	4	10	Практические задания
5	Двенадцатитактовый блюз как форма из трех строф	VIII	18	4	4	10	Практические задания
	Итого	VIII	72	17	17	38	Текущий контроль
6	Босса-нова	IX	12	3	3	6	Практические задания
7	Блок-аккорды	IX	12	3	3	6	Практические задания
8	Тритоновая замена как специфический для джаза путь усложнения аккорда	IX	12	3	3	6	Практические задания

9	Свинг как джазовый стиль, имитирующий фактуру и ритмику биг-бэнда	IX	12	3	3	6	Практические задания
10	Джазовая баллада как джазовый стиль	IX	12	3	3	6	Практические задания
11	Страйд-пиано как джазовый стиль для фортепиано соло, пригодный для песенных обработок	IX	12	3	3	6	Практические задания
	Итого	IX	72	18	18	36	Экзамен
	Всего	VIII- IX	144	35	35	74	

1.2.2. Содержание групповых занятий

Тема 1. Введение. Проблемы и методы обучения импровизации.

Диатонические лады

Диатонические лады. Одноголосная импровизация вопросно- ответных структур в различных диатонических ладах: сначала соло, потом с партнером.

Диатонические трезвучия и их виды. Три вида соединений в тесном расположении: кварто-квинтовое, терцовое, секундовое.

Импровизация структуры вопрос-ответ в хоральной фактуре с использованием всех видов соединений: сначала соло, потом с партнером в любой тональности.

Диатонические септаккорды и их виды. Игра диатонических септаккордов в разных мелодических положениях во всех тональностях.

Импровизация структуры вопрос-ответ диатоническими септаккордами в любой тональности: сначала соло, потом с партнером.

Импровизация структуры вопрос-ответ с применением всех видов соединения трезвучий и диатонических септаккордов - кварто-квинтового, терцового, секундового в любой тональности.

Тема 2. Сложные лады в импровизации

Более сложные лады: тон-полутон, целотонная гамма, блюзовый лад (минорная пентатоника + лидийская IV повышенная ступень).

Одноголосная импровизация структуры вопрос-ответ в этих ладах: сначала соло, потом с партнером. То же в любой тональности. Освоение стандартной аппликатуры для этих ладов, облегчающей транспонирование.

Побочные доминанты. Уменьшенный септаккорд. Игра побочных доминант в разных видах (V7 V65 VII7) к данной тональности. То же во всех тональностях.

Импровизация структуры вопрос-ответ в хоральной фактуре в разных

тональностях с использованием побочных доминант. Гармонический анализ простой песни.

Умение транспонировать песню во все тональности. Игра песни с аккомпанементом. Умение сыграть гармонический остов песни с сохранением метроритмической основы. Замещение мелодических оборотов песни ладами.

Игра ладов, соответствующих гармонической и метроритмической основе песни. То же во всех тональностях.

Тема 3. Старинный романс

Старинный романс. Анализ возможностей ладогармонического развития. Создание импровизационной обработки. Запись такой обработки нотами.

Практическое освоение создания обработки старинного романса на материале популярных русских романсов и песенных тем с применением изученных методов преобразования музыкального материала.

Тема 4. Практическое освоение песенных и джазовых тем

Импровизация структуры вопрос-ответ в ладах, соответствующих гармонической и метроритмической основе песни. То же в разных тональностях.

Нонаккорды, аккорды с секстой, с внедренными тонами, альтерированные аккорды. Транспонирование заученных аккордов во все тональности.

Перегармонизация одной ноты в мелодии, мотива (попевки, мелодического оборота) песни с применением более сложных гармонических средств.

Практическое освоение изученных принципов варьирования на материале разных песенных тем.

Тема 5. Двенадцатитактовый блюз как форма из трех строф

Типы самых распространенных блюзовых квадратов:

(1) – (буги-вуги) I – I – I – I; IV – IV – I – I; V – IV – I – I.

(2) I – IV – I – V7/IV; IV – IV – I – V7/II; II – V7 – I – V7.

Блюзовый лад и блюзовые ноты.

Типовые перечення в блюзе между блюзовыми нотами и гармонизации аккордами трех главных функций. Практическое освоение двух основных видов блюза в импровизации в простых тональностях.

Поиск возможностей применения блюзового лада и блюзовых нот в ранее изученных темах.

Тема 6. Босса-нова

Латиноамериканский джазовый стиль на 4/4, связанный с ритмом самбы. Ритмоформула баса (пунктир «из-за такта» с предпочтительным движением на квинту вверх) и аккомпанемента (с подчеркиванием третьей и шестой восьмой такта).

Различные виды ритмики аккомпанемента. Мелодия как носитель контрастного ритма. Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале латиноамериканских тем.

Тема 7. Блок-аккорды

Типы движения: дублирование мелодического движения в октаву с заполнением внутри октавы аккордовыми звуками (без повторов аккордовых звуков при задержаниях); то же самое с заполнением широких интервалов хроматическим движением в левой руке; движение по аккордовым звукам; хроматический параллелизм аккорда; гармонизация диатонического движения с использованием проходящего уменьшенного септаккорда.

Транспонирование блок-аккордами простых диатонических последований.

Импровизация блок-аккордами на одну из изученных ранее джазовых тем.

Практическое освоение изученных за второй семестр теоретических принципов импровизационного варьирования на материале более сложных песенных и джазовых тем.

Тема 8. Тритоновая замена как специфический для джаза путь усложнения аккорда

Параллелизм аккордовой последовательности как подразумеваемое и несколько видоизмененное проявление тритоновой замены. Работа над фигурацией в форме импровизации этюдов на заданную гармоническую последовательность.

Диатонические и хроматические опевания аккордовых звуков. Этюды на сложную фигурацию. Транспонирование этюдов с сохранением заранее продуманной стандартной аппликатуры, пригодной для всех тональностей.

Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале джазовых тем.

Тема 9. Свинг как джазовый стиль, имитирующий фактуру и ритмику биг-бэнда

Подчеркивание четных слабых долей такта в размере 4/4.

Эффекты off- beat и after-beat. Широкое использование блок-аккордов.

Самостоятельная линия баса с предпочтительным движением по четвертям.

Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале джазовых тем.

Тема 10. Джазовая баллада как джазовый стиль

Богатая гармония с широким использованием разнообразных тритоновых замен и внедренных тонов в медленном движении.

Свободно применяемая виртуозная орнаментальность в правой руке с использованием *rubato*. Виртуозные каденции. Практическое освоение

изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале песенных и джазовых тем.

Тема 11. Страйд-пиано как джазовый стиль для фортепиано соло, пригодный для песенных обработок

Основные типы движения в левой руке: фактура бас-аккорд как общая основа ритмического движения; движение децимами; имитирующий гитару повтор аккорда на каждую ритмическую долю.

Роль правой руки в создании ритмического контраста метрическому движению с использованием эффектов off-beat и after-beat.

Практическое освоение и закрепление всех изученных в курсе теоретических принципов импровизационного варьирования на материале песенных и джазовых тем.

1.2.3. Содержание индивидуальных занятий

В VIII семестре содержание индивидуальных занятий включает несколько видов работы:

- работа с джазовыми ладами:
  - проучивание аппликатурных схем,
  - исполнение ладов в различных ритмических вариантах
  - игра ладов в свинге с использованием метронома;
- работа над чувством ритма и «внутренней пульсацией»:
  - исполнение гармонической последовательности блюза в триольной пульсации под метроном (с ритмическим несовпадением линий баса, аккорда и метронома);
- работа над гармоническими секвенциями:
  - проработка мелодического способа соединения простейших гармонических последовательностей (V–I, II–V–I).

В IX семестре содержание индивидуальных занятий подразумевает работу над исполнением джазовых стандартов. Традиционный джазовый стандарт и стандарт в стиле латино исполняется по форме тема (AA₁BA₂) – импровизация (AA₁BA₂) – тема (AA₁BA₂). Характер фактурного рисунка аккомпанемента частей А и В должен отличаться. В разделе импровизации следует постепенно подключать к развитию средства музыкальной выразительности, чтобы кульминация оказалась в конце импровизационного раздела («зона золотого сечения»).

Блюз исполняется по двенадцати тактовой форме тема – импровизация – тема. Основой импровизации является минорная пентатоника.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс] /Ю.Т. Верменич.- Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2052>
2. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] /К. Мошков. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 384 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1985>
3. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке. + CD [Электронный ресурс] / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71776>
4. 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] / Н.Слонимский.- Санкт - Петербург : Композитор, 2016. — 160 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73045>
5. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс] /Р.С.Столяр. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 112 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63601>
6. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный ресурс] /А.М.Терацуян. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 56 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/76306>
7. Харсенюк, О.Н. Импровизация [Электронный ресурс] /О.Н.Харсенюк. - Кемерово : КемГИК, 2014. — 31 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/49325>

Дополнительная литература

1. Джазовые стандарты [Ноты] Вып.1 / ред. и сост. В. Киселев. Москва: Музыка, 2014. 108 с.
2. Джазовые стандарты [Ноты]. Вып.2 / ред. и сост. В. Киселев. Москва: Музыка, 2014. 116 с.
3. Ераносов, А.Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мейнстрима). Краткая аудиоэнциклопедия [Электронный ресурс] /А.Р.Ераносов. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 176 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1984>
4. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс].- Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 296 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63272>
5. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 1 [Электронный ресурс] /К.В.Мошков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 672 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/4224>

6. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 2 [Электронный ресурс] /К.В.Мошков. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 640 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/4225>
7. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] /К.В.Мошков. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13242>
8. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс] / Л.Б.Переверзев. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2900>
9. Рок-культура и джаз: традиции, современность, перспективы: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч.науч.-практ.конф. 28 апр. 2014., г. Челябинска / гл. ред. Квятковский; Челябинск: ЮУрГИИ, 2014. 158 с.
10. Российский джаз[Текст]: в 2-х т. Т1. / под. ред. К.Мошкова, А. Филипповой.- Санкт - Петербург: Лань; Планета Музыки, 2013.- 608 с.
11. Российский джаз[Текст]: в 2-х. т. Т2. / под. ред. Мошкова, А. Филипповой.- Санкт - Петербург: Лань; Планета Музыки, 2013. -542 с.
12. Сизова, Е.Р. Основы джазовой гармонии и аранжировки[Текст]: метод. разработка для педагогов и студентов /Е.Р.Сизова. - Челябинск: ЧВМУ,1997.- 12 с.
13. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] /В.Б.Фейертаг. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 400 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/47411>

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>
3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

1. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
2. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.
3. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>
4. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>
5. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Искусство импровизации»

Самостоятельная работа студентов и учащихся является частью учебного процесса и осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной работе. Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу студента. Преподаватель рекомендует для изучения произведения, наиболее актуальные для обучающегося в данный момент (произведения различных жанров, произведения, позволяющие закрепить приобретенные навыки, либо освоить новые и т.д.). Необходима регулярность, систематичность в отборе программного материала и определенная последовательность его изучения (от простого к сложному).

Важнейшим видом практической деятельности джазового музыканта является импровизация, она дает возможность достаточно полно судить об индивидуальных особенностях и личности музыканта. Специфика современного эстрадного и джазового исполнительства требует от инструменталиста-музыканта, аранжировщика, композитора, а также руководителя ансамбля или оркестра умения творчески, убедительно и нестандартно перерабатывать различный тематический материал, требует владения навыками импровизации и основами композиции как профессионально необходимыми качествами.

Предлагаемая программа учитывает и обобщает большой опыт импровизационного искусства музыкантов-инструменталистов. Она отражает возросший в последнее время интерес к искусству импровизации, и потому

проблематика входящих в нее тем расширена и развита. В музыкальной импровизации нет разделения функций композитора (сочинение музыки) и исполнителя (интерпретация), они образуют органическое единство и осуществляются музыкантом-импровизатором одновременно. В джазе, в отличие от академического музыкального искусства, импровизация имеет основополагающее значение, хотя использование ее в отдельных случаях не считается обязательным.

Широкое применение в современном джазе и поп-музыке находят такие разновидности импровизации, как: вокальная и инструментальная, сольная и ансамблевая, тональная, битональная, модальная, свободная и ограниченная (основывающаяся на заданных схемах, моделях, стандартах, частично или полностью распланированная, сочетающаяся с элементами композиции и аранжировки, даже целиком, зафиксированная в нотной записи). Это может быть короткий брейк или развернутый мелодический хорус, импровизация на определенную тему, на гармонический квадрат или даже на законченную пьесу с развитой формой, импровизация на импровизацию, модальная или алеаторическая импровизация, коллективная игра в линейно-контрапунктической, гетерофонной, орнаментально-вариационной или респонсорной манере, имитация музыкантом импровизационного стиля других джазовых исполнителей. Возможны сочетания различных типов импровизации.

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.

Основа импровизации – процесс творческий и индивидуальный. Поэтому, говоря о предмете импровизации и композиции в системе музыкального профессионального образования, мы прежде всего имеем в виду целенаправленную систему познания этого творческого процесса и, как выражение этого познания – управляемую, подготовленную и планируемую импровизацию, которая, соединяясь со спонтанным импровизационным чувством человека, становится (при соответствующем уровне мастерства) высокохудожественным событием.

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. Данные предметы имеют свои специальные задачи, но для студента изучение этих предметов должно быть связанным воедино музыкально-смысловой логикой.

В инструментовке, над которой работает студент, могут встретиться сольные эпизоды для различных инструментов и хорусы групп инструментов, которые нужно сочинить, не говоря уже о выборе приемов и методов тематического развития, разработке гармонических и мелодических

импровизационных моделей, активности метроритмического развития. В процессе этой работы нередко требуется решить вопросы формы и драматургии, фактурной разработки звукового объема и другие.

В классах ансамбля и оркестра особую значимость приобретают подготовленное или спонтанное соло, добротный и правильный импровизационный аккомпанемент, мастерство владения инструментом и игровым временем, метроритмическая изобретательность, хорошее понимание стиля и жанра исполняемой музыки. Важны и активное, эмоционально-творческое взаимодействие с другими участниками ансамбля или оркестра в процессе импровизационной игры, которая передает общие художественные задачи. Все это становится показателем качества профессионально образованного музыканта-исполнителя.

Процесс занятий импровизацией направлен на реализацию потенциальных творческих возможностей студентов, среди которых нередко встречаются одаренные молодые композиторы, аранжировщики, исполнители-импровизаторы. Известно, что разные музыканты определяют различные способы решения творческих проблем и задач в соответствии со своими знаниями и опытом, характером и способностями, интересами и склонностями. Но где бы ни возникала творческая задача и как бы она решалась, в процессе ее решения каждый музыкант, художник самостоятельно открывает способ действия, сам подбирает ключи к ее решению. Если в процессе обучения студенты открывают сами для себя законы, которые составляют основы познания, а не просто получают готовые стандартные схемы, то в определенной мере они приобщаются к основам творчества, к процессу открытия. По мере овладения знаниями искусства импровизации перед начинающим музыкантом открываются широкие возможности самостоятельного творческого поиска.

2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Искусство импровизации»

Эффективность освоения материала курса «Искусство импровизации» зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научно-методическую литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на практических занятиях, принимать непосредственное участие в поисках оптимальных путей при решении задач эвристического характера.

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в курсе и закрепление приобретенных практических навыков.

Данная форма учебной работы способствует решению следующих методических задач:

- развитие познавательных способностей и активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- умение целенаправленно фокусировать знания, полученные в ходе изучения курса, на конкретных музыкальных произведениях;
- приобретение навыков самостоятельного анализа музыкального произведения с точки зрения стилистической специфики жанра;
- формирование своего индивидуального исполнительского стиля на основе усвоенного комплекса музыкально-выразительных средств джазовой музыки.

К основным формам самостоятельной работы студентов можно отнести:

- прослушивание аудио и видеозаписей выступления выдающихся джазовых музыкантов;
- посещение мастер-классов, концертов, мюзиклов, фестивалей с последующим обсуждением и анализом увиденных выступлений со своим преподавателем;
- собственные выступления на различных сценических площадках города;
- самостоятельная репетиционная работа с солистами – вокалистами и инструменталистами в составе инструментального ансамбля;
- изучение методической литературы, посвященной проблемам искусства джазовой импровизации.

2.3 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № 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 (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (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 (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

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