

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.02.2 Методика преподавания импровизации

Направление подготовки/специальность: 53.04.01 - Музыкально-инструментальное искусство

Профиль/направленность/специализация: Инструменты эстрадного и джазового оркестра

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2021

Тамбов, 2022

Автор программы:

Кандидат филологических наук, Виншель Александра Викторовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 - Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «23» августа 2017 г. № 815).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» июня 2021 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «05» июля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	16
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	20

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-1 Готов к преподаванию теоретических и практических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области музыкально-исполнительской деятельности в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- научно-исследовательский
- педагогический
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения; профессионального образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-1 Готов к преподаванию теоретических и практических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области музыкально-исполнительской деятельности в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики	Использует в практике музыкального образования методику преподавания импровизации

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-1 Готов к преподаванию теоретических и практических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области музыкально-исполнительской деятельности в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения	
		Заочная (семестр)	
		3	5
1	Методика преподавания инструментовки, аранжировки	+	
2	Методика преподавания эстрадно-джазового ансамбля	+	
3	Методика управления детским самодеятельным оркестром	+	
4	Педагогическая практика		+

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Методика преподавания импровизации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 53.04.01 - Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина «Методика преподавания импровизации» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	6
Лекции (Лекции)	2
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	62
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					

1	Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок- и поп-музыке. Игровое время и организация его в процессе импровизации. Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса	0,5	1	15,5	Опрос; Реферат
2	Принципы развития музыкального материала в импровизации. Импровизационные технологии. Взаимодействие развивающих принципов в импровизационном процессе. Принцип вертикального мышления	0,5	1	15,5	Опрос; Реферат
3	Принцип горизонтального мышления. Формообразование в импровизации. Драматургические принципы развития импровизации.	0,5	1	15,5	Опрос; Реферат

4	Импровизационная композиция. Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки. Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации	0,5	Пп 1	15,5	Опрос; Реферат; Практическая импровизация; Практическое задание для практической подготовки
---	---	-----	---------	------	---

Тема 1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок- и поп-музыке.

Игровое время и организация его в процессе импровизации.

Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса (ПК-1)

Лекция.

Искусство импровизации – самостоятельный вид музыкальнохудожественного творчества. Определяющее значение импровизации в искусстве джаза, рока и некоторых видов поп-музыки. Импровизации в развитии и формировании стилей, направлений и жанров джаза, рока и попмузыки в исторически-временном аспекте. Импровизация как метод познания и способ выражения. Влияние импровизационной природы джаза на развитие мировой музыкальной культуры XX века (ретроспективный обзор).

Формирование импровизационных технологий по видам, направлениям и индивидуально-творческим методам в джазе, роке и поп-музыке (системный обзор). Импровизационные образовательные методики обучения (традиции; современность; перспектива). Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Импровизация в джазе, роке и поп-музыке. Профессиональные импровизационные уровни музыканта-инструменталиста, исполнителя. Скоростные режимы мышления и прогнозирования – основа свободного импровизационного процесса.

Условность игрового времени. Психология игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе движения. Временное поле, его энергетика. Организация игрового времени. Жанровое, стилистическое, фразировочное время. Вращение движения времени – проекция и воплощение. Метроритмическая организация

времени в различных стилях и жанрах джазовой, эстрадной поп- и рокмузыки. Полиметрия. Полиритмия. Поливремя. Соединение различных времен. Временные фазы. Их соединение и закономерности. Драматургия игрового времени. Метроритмическая прогрессия. Форма и время.

Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития – от начальной идеи до итогового результата.

Практическое занятие.

Сделать краткий теоретический анализ импровизационного соло выдающихся джазовых исполнителей

Задания для самостоятельной работы.

- прослушивание аудио и видеозаписей выступлений 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.

Тема 2. Принципы развития музыкального материала в импровизации. Импровизационные технологии. Взаимодействие развивающих принципов в импровизационном процессе.

Принцип вертикального мышления (ПК-1)

Лекция.

Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их

классификация. Основные принципы и производные от них. Замена аккордов (принципы).

- а) замена мажорных и минорных трезвучий;
- б) большого мажорного септаккорда;
- в) замена доминант септаккорда через тритон;
- г) замена аккордов в соединении гармонических функций (–Д –Т);
- д) замена аккордов в блюзовой сетке (варианты гармонизации);
- е) замена аккордов, басом которых является не основной звук, а терция, квинта или септима (данные аккорды могут применяться и с альтерированными тонами);
- ж) замена аккордов, в которых применяется кварто-квинтовое соотношение ступеней.

Возникновение и формирование развивающих принципов. Прогнозирование и разработка их. Драматургические, технологические и

выразительные возможности реализации принципов. Индивидуальный творческий метод в разработке принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Диалектическое взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов. Гармонизация мелодий.

1. Средства гармонизации:

- а) изменить тональность;
- б) применять все виды аккордов и септаккордов в различных комбинациях;
- в) отдельные звуки мелодии могут мыслиться аккордовыми и неаккордовыми (условия);
- г) каждый звук можно представить тониной, терцией, квинтой и т.д.

2. Примеры гармонизации:

- а) диатонической мелодии;
- б) мелодии однотональной с элементами отклонений;
- в) мелодий модулирующих;

г) перегармонизация мелодии.

Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали по принципу усложнения, принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое развитие вертикали. Способы, приемы. Стилиевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления. Гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов.

а) простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI –bVI–V; II–bII–I; VI–II–V–I; III–VI–II–V и другие. Данные гармонические

обороты изучать в мажоре и миноре: в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов (обязательно в стилистическом и метроритмическом контексте);

б) гармонические схемы мажорных блюзов (построение блюза);

в) гармонические схемы минорных блюзов;

г) гармонические схемы (6-ти и 24-х-тактных блюзов);

д) гармонические схемы частей А и В в пьесах, построенных по схеме А, А, В, А;

е) гармонические схемы нескольких стандартных пьес. Например: С. Роллинс «Олио», Ф. Хеили «Индиго», Дж. Мах-Хью «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви», М. Льюис «Как высоко луна».

Практическое занятие.

Сделать краткий теоретический анализ импровизационного соло выдающихся джазовых исполнителей

Задания для самостоятельной работы.

- прослушивание аудио и видеозаписей выступлений 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.

Тема 3. Принцип горизонтального мышления.

Формообразование в импровизации.

Драматургические принципы развития импровизации. (ПК-1)

Лекция.

Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонтали. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Полифоническая горизонталь. Метроритмическое развитие горизонтали в стилях и жанрах джаза, рока и поп-музыки. Драматургические особенности развития горизонтали. Горизонталь и вертикаль

– соединение и взаимодействие. Приемы мелодического развития импровизации.

1. Опевание аккордовых тонов и звуков мелодии (не входящими в состав аккорда):

а) вспомогательные звуки;

б) проходящие звуки;

в) соединение того и другого.

2. Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов, секвенций.

3. Применение хроматической гаммы и ее элементов.

4. Построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали:

а) гаммы, применяемые при построении импровизации по вертикали: виды мажорных гамм, виды минорных гамм, целотонная гамма, тон-полутон (уменьшенная), различные лады и пентатоники,

б) при построении импровизации по горизонтали: применение гамм в зависимости от того, в мажорную или в минорную тонику, разрешаются два или более аккордов.

Музыкальная форма как результат процесса и как "стабильная" модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы импровизационного процесса. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Стиль и форма. Форма и жанр. Полиформа. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. "Нарушающие" процессы формообразования. Приемы и расширения и сокращения формы. Влияние времени на процессе формообразования. Метроритмическое построение импровизаций (разработки):

- а) простейшие ритмические рисунки и их развитие;
- б) сложные ритмические рисунки и их развитие;
- в) проекция метроритмического развития импровизации;
- г) стилевая метроритмика (понятие и практическое применение);
- д) особенности метроритмического мышления в свинге, би-бопе, латино, джаз-роке, блюзе, фанки (сравнительная характеристика);
- е) приёмы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах.

Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. "Созидающее" и "разрушающее" драматургические приемы. Кульминация. Типы и виды кульминаций. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития

Практическое занятие.

Сделать краткий теоретический анализ импровизационного соло выдающихся джазовых исполнителей

Задания для самостоятельной работы.

- прослушивание аудио и видеозаписей выступлений 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.

Тема 4. Импровизационная композиция.

Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки.

Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации.

Развитие индивидуального творческого метода в импровизации (ПК-1)

Лекция.

Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания: (от начальной идеи до итогового результата). Частности в концепцию общего. Индивидуальная и коллективная композиция. Силевая и жанровая композиция – понятие. Полистилистика. Полижанровость. Иные композиционные полимодели. Импровизационная композиция в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанно-художественный результат (итог спонтанных поисков и находок, не планируемый заранее); и предполагаемый художественный результат, планируемый (художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения). Роль индивидуального, творческого метода в создании импровизационной композиции.

Изучение и анализ импровизационных школ, пособий и специальных методик, аудио- и компьютерных материалов методического характера для различных инструментов (общего теоретического и практического плана) с целью отбора и изучения наиболее продуктивных тенденций освоения импровизационного мастерства.

Направления:

- Американский джаз,
- Латиноамериканская музыка
- Европейский рок и поп-музыка,
- Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде,
- Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ,
- Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

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.

Практическое занятие.

Сделать краткий теоретический анализ импровизационного соло выдающихся джазовых исполнителей

Задания для самостоятельной работы.

- прослушивание аудио и видеозаписей выступлений 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.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Опрос

Тема 1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок- и поп-музыке.

Игровое время и организация его в процессе импровизации.

Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса

1 Владение теоретическим материалов по темам:

2 Изучение аккордов. Тернэраунд. Основные пианистические принципы развития техники импровизатора.

- 3 Работа с ровными с ровными восьмыми или триолями. Построение джазовой мелодии.
- 4 Основные разновидности импровизаций.
- 5 Понятие импровизации. Строение импровизации. Формула импровизации (хорус-фраза – варьирование – обыгрывание – подъем – кульминация – спад – заключение). Основные приемы мелодического интонирования.
- 6 Обыгрывание тернэраунда с использованием гамм, арпеджио, звуорядов без IV ступени.
- 7 Манера исполнения, сопровождение. Джазовая мелизматика. Каденция.
- 8 Свинг. Хот-тон.
- 9 Варьирование хорус фраз с использованием простых способов: вспомогательных звуков, проходящих, гармонических фигураций, ритмического изменения мелодий с использованием пауз, синкоп, повторных звуков.
- 10 Развитие фразы. Варьирование темы. Свингование ритмических долей. Обыгрывание различных пианистических приемов.
- 11 Некоторые виды секвенций: поступенная, «петля», триольная, «в старинном стиле». Умение применять аккордовые вставки в левой руке на фортепиано.

Тема 2. Принципы развития музыкального материала в импровизации.

Импровизационные технологии. Взаимодействие развивающих принципов в импровизационном процессе.

Принцип вертикального мышления

- 1 Тихая кульминация с использованием приема «подъем».
- 2 Применение синкопы как более разнообразное звучание мелодии. Синкопы, секвенции, а так же мотивы, фразы хорошо вводятся петлей Паркера – восходящим мелодическим оборотом с триольной группой.
- 3 Паттерн (модель). Импровизирование по ритмо-формулам.
- 4 Дальнейшая работа с развитием мелодии. Затакт - сильный импульс для дальнейшего развития формирующего построения.
- 5 Работа над фразами из большего числа тактов, построение кульминации в них. Использование различных ритмо-мелодических построений, обыгрывание (синкопы, секвенции, затакты).
- 6 Обновление тем - динамическая реприза. Импровизация стандартов.
- 7 Игра джазовых тем в транспорте. Использование джазовых моделей. Практическая работа с джазовыми стандартами («Take the «A» Train» Б. Стрейхорн; «Tune Up» М. Дэвис).
- 8 Тональные центры. Использование последовательности II – V – I во всех тональностях. Работа с модулирующими построениями. Работа с модулирующими построениями с отклонениями в рамках квадратных структур (в фактуро-ритме и гармониях джазовых баллад). Развитие импровизации.
- 9 Перекрестное ударение, развитие динамической линии. Работа над ритмом, используя перекрестное ударение, при котором акцентированные доли в повторяющихся структурах не совпадают.
- 10 Импровизирование в фактуро-ритме, используя вариант 3 на 2. Вариант перехода трехдольного метра на начало четырехтакта (восьмитакта) или квадрата. Ритм-группа может подчеркивать эти акценты.
- 11 Практическая работа над импровизацией стандартов с перекрестным ударением внутри построения. Образно-смысловые характеристики звука.

Тема 3. Принцип горизонтального мышления.

Формообразование в импровизации.

Драматургические принципы развития импровизации.

- 1 Сопоставление, использование контрастных построений
- 2 Работа в тернэраунде, сопоставление групп контрастных ритмических длительностей в различных группах ансамбля. Мотивное развитие, использование звуковых, технических и специальных эффектов на фортепиано.

- 3 Умение играть рубато. Использование приема дубль. Умение логически размышлять, анализировать форму. Слушание джазовых стандартов в исполнении джазовых музыкантов.
- 4 Основные принципы и положения. Нарботанные джазовые стандарты в концертном исполнении (сольно и в ансамбле).
- 5 Концертное импровизирование на фортепиано с ансамблем, с использованием приемов скэт-вокала.
- 6 Анализ импровизационных соло выдающихся джазовых исполнителей
- 7 Билл Эванс – трио, Оскар Питерсон, Боб Джеймс.
- 8 Работа над современной джазовой пластикой (фактура, гармония, вокализация фраз).
- 9 Импровизация мини-пьес по метроритму заданной темы.
- 10 Разбор исполнительских интерпретаций джазовых стандартов (CD, audio). Импровизация в пентатонике и в блюз-пентатонике с соблюдением заданных структур.
- 11 Регармонизация. Гармонический анализ стандартов (Х.Тизол. Караван).

Тема 4. Импровизационная композиция.

Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки. Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации

- 1 Брейк. Замена звукорядов. Анализ импровизационных соло выдающихся джазовых исполнителей.
- 2 Система вводных тонов. Анализ традиционной и современной джазовой гармонии.
- 3 Тональные центры (II-V-I; II-V; V-II). Анализ современных джазовых композиций (Б.Стрейхорн, Д.Эллингтон «SatinDoll»).
- 4 Стиль самба, боссанова, использование стандартных гармонических последовательностей.
- 5 Би-боп.Кул.Импровизация в манере джазовое барокко. Джазинг импровизации в манере джазовой токкаты.Джазинг концерты. Вариант джазовой токкаты в обобщенном варианте. Джазинг импровизации по теме и фактуро-ритму прелюдии А. Скрыбина C-dur.Джазинг импровизации по теме и фактуро-ритму прелюдии А.Скрыбинаes-moll.
- 6 Творческое освоение и анализ данных стилей (строение фраз, секвенций, кульминаций, ритмических рисунков)
- 7 Стиль диско. Ритмическая основа этого направления.
- 8 Исполнение джазовых стандартов в классическом варианте и с обогащением гармонической сетки, секундовая, тритоновая, терцовая замена.
- 9 Рок. Ритмические рисунки в стиле рока.
- 10 Джаз-рок. Регги.

Практическая импровизация

Тема 4. Импровизационная композиция.

Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки. Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации

Продemonстрировать навыки самостоятельного сочинения (импровизации) на предложенных образцах, фактурно-ритмических моделей-блоков или законченных гармонических оборотов, по объему соответствующим музыкальным фразам или предложениям.

Практическое задание для практической подготовки

Тема 4. Импровизационная композиция.

Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки. Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации
Успешно использует в практике музыкального образования методику преподавания импровизации

Реферат

Тема 1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок- и поп-музыке.

Игровое время и организация его в процессе импровизации.

Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса

Значение импровизации в искусстве джаза, рока и некоторых видов поп-музыки.

Импровизации в развитии и формировании стилей, направлений и жанров джаза, рока и попмузыки в исторически-временном аспекте.

Импровизация как метод познания и способ выражения.

Влияние импровизационной природы джаза на развитие мировой музыкальной культуры XX века (ретроспективный обзор).

Психология импровизационного творчества.

Импровизация как мировоззрение.

Импровизация в джазе, роке и поп-музыке.

Профессиональные импровизационные уровни музыканта-инструменталиста, исполнителя.

Скоростные режимы мышления и прогнозирования – основа свободного импровизационного процесса.

Метроритмическая организация времени в различных стилях и жанрах джазовой, эстрадной поп- и рокмузыки.

Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе.

Проекция драматургического и образного развития – от начальной идеи до итогового результата.

Тема 2. Принципы развития музыкального материала в импровизации.

Импровизационные технологии. Взаимодействие развивающих принципов в импровизационном процессе.

Принцип вертикального мышления

Особенности применения конструктивных и драматургических принципов в различных типах и видах музыкального процесса и их классификация.

Развивающие принципы: возникновение и формирование, прогнозирование и разработка.

Индивидуальный творческий метод в разработке принципов.

Средства гармонизация мелодий.

Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали.

Принципы развития вертикалей.

Стилевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп-эстрадной музыке.

Тема 3. Принцип горизонтального мышления.

Формообразование в импровизации.

Драматургические принципы развития импровизации.

Горизонталы в импровизации: типы и виды, принципы развития, взаимодействия.

Метроритмическое развитие горизонталы в стилях и жанрах джаза, рока и поп-музыки.

Музыкальная форма как результат процесса и как "стабильная" модель импровизационного наполнения.

Формообразующие принципы импровизационного процесса.

Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп-эстрадной музыке.

Драматургические модели становления художественного образа.

Тема 4. Импровизационная композиция.

Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки.

Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации

Импровизационная композиция: понятие и определение.

Импровизационная композиция: типы и виды.

Импровизационная композиция в джазе, роке и поп-эстрадной музыке

Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов.

Формообразующие принципы импровизационной композиции.

Американский джаз: изучение и анализ импровизационных школ, пособий и специальных методик для различных инструментов

Латиноамериканская музыка

Европейский рок и поп-музыка

Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде,

Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ,

Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-1)

1. Основные приемы импровизации: аккорды, обновление темы, рифы.
2. Особенности цифровой записи аккордов блюзового квадрата.
3. Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импровизации + интерпретированная тема).
4. Джазовая фразировка «офф-бит».
5. Триольный тайминг.
6. Динамический акцент офф-бит.
7. Тембральный акцент «ду-бап».
8. Пропевание голосом, подражая разным ударным инструментам: бочке, малому барабану, хай-хету и тарелкам, находя слоги, которые передают тембр инструмента (например дум-ци-ка).

Типовые задания для зачета (ПК-1)

Исполнение 2 тем различного характера в сопровождении инструментального ансамбля, фортепиано, минусовой фонограммы.

Примерный список джазовых стандартов

Традиционные джазовые стандарты

1. All of me (Gerald Marks)
2. Autumn Leaves (Joseph Kosma)
3. Fly me to the moon (Bart Howard)
4. Bye bye blackbird (Ray Henderson)
5. Misty (Erroll Garner)

6. Take the “A” train (Billy Strayhorn)
7. It don’t mean a thing (Duke Ellington)
8. Lullaby of birdland (George Shearing)
9. I got rhythm (George Gershwin)

Джазовые стандарты в стиле латино

10. Girl from Ipanema (A.C. Jobim)
11. Wave (A.C. Jobim)
12. No more blues (A.C. Jobim)
13. Desafinado (A.C. Jobim)
14. Dindi (A.C. Jobim)
15. One note samba (A.C. Jobim)
16. How insensitive (A.C. Jobim)
17. Blue bossa (Kenny Dorham)
18. Corcovado (A.C. Jobim)
19. Nature boy (Eden Ahbez)

Блюз

20. C-jam blues (Duke Ellington)
21. Blue Monk (Thelonious Monk)
22. St. Louis blues (W.C. Handy)
23. Blues in the closet (Oscar Pettiford)
24. Walkin’ (Miles Davis)
25. Route 66 (Boddy Troup)
26. Billie’s bounce (Charlie Parker)
27. Blues walk
28. Bag’s Groove (Milt Jackson)
29. Now’s the time (Charlie Parker)

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-1	Успешно использует в практике музыкального образования методику преподавания импровизации
«не зачтено»	ПК-1	Не может использовать в практике музыкального образования методику преподавания импровизации

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;

- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Столяр Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учеб. пособ.. - СПб.: Планета музыки, Лань, 2010. - 159 с.
2. Федин, С. Н. Основы импровизации : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «музыкально-инструментальное искусство», профили: «баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гусли, гитара)», «национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; Основы импровизации. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 213 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/66361.html>
3. Харсенюк О. Н. Искусство импровизации : Учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 55 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/468230>
4. Хромушин О. Учебник джазовой импровизации : для детских музыкальных школ. - 2-я ред.. - СПб.: Изд-во "Композитор" (Санкт-Петербург), [б.г. - 44 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Пилипенко Л.В. Импровизация на фортепиано для детей с трех лет. Давай пошепчемся с клавишами, малыш : учебно-методическое пособие. - Москва: ВЛАДОС, 2020. - 48 с. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента вуза и медвуза [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9790900330482.html>
2. Хабибулин Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации: хрестоматия по дисциплинам «Ансамбль» и «Специальный инструмент» : хрестоматия. - Челябинск: ЧГАКИ, 2012. - 36 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491961>
3. Харсенюк, О. Н. Импровизация : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 071600.62 «музыкальное искусство эстрады», профиль подготовки «инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника: бакалавр. - Весь срок охраны авторского права; Импровизация. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 31 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/29658.html>

6.3 Иные источники:

1. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii>
2. Нотный сайт - <http://www.barnhouse.com>
3. Нотный сайт - <https://musescore.com>
4. Нотный сайт для духовых инструментов - <https://music-notes.ru/>
5. Сайт нот для духового оркестра - <http://www.partita.ru/concerts.shtml>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
4. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.