

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

«31 мая» 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Направление подготовки:	23.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Инструменты эстрадного оркестра
Квалификация:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2017 г., регистрационный № 48165); Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР №1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик:
доцент

Е. Г. Мошак

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г.
Заведующий кафедрой

Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО

Декан оркестрового факультета
« 31 » августа 2021 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от ____	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№ 2 от 17.09.2021г.			
2		№ ____ от ____			
3		№ ____ от ____			
4		№ ____ от ____			
5		№ ____ от ____			

©Мошак Е.Г., 2021г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	5
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	6
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	6
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6
8.1. Методические рекомендации преподавателям	6
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	7

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка квалифицированных исполнителей, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством, навыками исполнительской импровизации и интерпретации джазовых стандартов.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование у студента навыков владения музыкальным инструментом, позволяющих обрести определенную свободу при исполнении джазовой музыки;
- изучение джазовых стандартов;
- освоение основных элементов техники джазовой импровизации, изучение стандартных гармонических последовательностей;
- развитие внутреннего музыкального слуха;
- овладение навыками расшифровки импровизаций мастеров мирового джаза, а также структурного и мелодического анализа музыкального материала
- формирование индивидуального импровизационного стиля;
- воспитание навыков самостоятельной работы с пособиями «-1».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Импровизация» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 учебного плана направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Инструменты эстрадного оркестра»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Импровизация» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ПКО-1	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	33			18	15
Индивидуальные занятия				18	15
Самостоятельная работа	75			19	56
Вид промежуточной аттестации					диф зач
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	108/3				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего часов
2	3 семестр. Подготовка программы	Им ^{b5} ₇ -V ^{#9} ₇ . Современный минорный блюз (Israel). Джазовые стандарты: On Green Dolphin Street, Donna Lee (Indiana), My Funny Valentine, Girl from Ipanema, Bluesette	18	19		37
	4 семестр. Подготовка программы диф. зачета	Imaj7-III7-VImaj7-II7. Все виды блюзов. Джазовые стандарты: All The Things You Are, Stella by Starlight, Body & Soul, How Insensitive, Cherokee	15	56		71
Итого:			33	75		108

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

- Преснякова, И. А. Основы джазовой гармонии : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. А. Преснякова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 158 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06422-3. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dzhazovoy-garmonii-411687
- Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Столяр Р.С. – Москва : "Лань", "Планета музыки", 2015 . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=63601 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-1898-5.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Импровизация» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
434 ауд.	Пианино Чернигов (1) Комбо-усилитель беринжер (1) Шкаф (1) Стул (3) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка (1)
116 ауд.	Рояль Петроф (1) Стол (1) Шкаф (1) Сейф (1) Стул (4)
109 ауд.	Рояль Эстония (1) Стол (1) Шкаф (1) Сейф мет. (1) Стул (4) Зеркало (1) Вешалка (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по импровизации является урок, где рассматриваются аспекты искусства импровизации, методы и приёмы, используемые импровизаторами.

В третьем семестре продолжается формирование индивидуального творческого «словаря», изучаются стилистические особенности различных направлений джазовой музыки, принципы различных способов построения импровизаций в различных стилях джаза на примерах соло мастеров джаза. Осваиваются более сложные гармонические последовательности.

В четвертом семестре студент продолжает своё развитие как музыкант-импровизатор, пользуясь ранее освоенными способами. Изучаются более сложные гармонические последовательности и более современные направления джаза.

В течение третьего и четвертого семестров для изучения предлагается пять джазовых тем. При изучении джазовых стандартов большое значение имеет прослушивание и анализ лучших вариантов их исполнения мастерами джаза. Обращается внимание на приёмы, используемые для развития соло, обогащение исходной гармонической сетки, ритмические формы.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Успешное овладение искусством джазовой импровизации требует от студента упорного самостоятельного труда. Благодаря наличию аудиоматериалов, фонограмм типа «-1», в настоящее время имеется масса возможностей для самостоятельных плодотворных занятий.

Занимаясь со студентом в аудитории, важно наметить основные требования к тому, чем должен заниматься студент самостоятельно, дать ему узкие задачи, с требованием максимально качественного их выполнения. В то же время очень большую роль играет развитие индивидуальности музыканта, поощрение его творческого и эстетического развития, увеличение арсенала выразительных средств.

Изучая какой-либо джазовый стандарт, важно, чтобы студент познакомился с лучшими примерами его исполнения мастерами джаза, постарался их проанализировать и взять все лучшее.

В отдельных случаях очень полезно поставить перед студентом задачу выписать на заданную гармоническую сетку заготовку джазовой импровизации с дальнейшим анализом этого материала в классе, и его исполнением на зачете или экзамене по импровизации. Такой путь будет полезен для студентов, начинающих постигать искусство джазовой импровизации.

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью студент, помимо обязательной программы, может самостоятельно заниматься более углублённо анализом транскрипций соло мастеров джаза, а также готовить соло для исполнения в классе ансамбля и оркестра. Большое значение имеет выучивание и наигрывание мелодических фраз, с использованием записей “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a: “Vol 03 – II-V-I Turnarounds” и “Vol 16 - Turnarounds Cycles & II-V7's”.

Для самостоятельного изучения (самостоятельной работы студента) могут быть включены:

- собственные транскрипции пьес выдающихся джазовых музыкантов, выполненные студентом,
- готовые транскрипции из нотных изданий,
- версии джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a (Vol. 41, 6, 50, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 25, 32, 34, 38, 39, 44, 48, 56, 60, 64, 27, 28, 74, 75, 95 и др.).

На этапе первоначального ознакомления с произведением важно проанализировать форму темы, гармонию квадрата, форму выстраивания импровизации (мотивное, регистровое, ритмическое развитие, подготовка кульминации и т.п.), проанализировать фактуру, ритмические принципы и принципы гармонизации аккордов в сопровождении, обратить внимание на стандартные гармонические обороты и их обыгрывание (джазовые модели), на характер свингования исполнителя. Все это необходимо для того, чтобы полученные исполнительские навыки были осмыслены и в дальнейшем закреплены при подготовке версий джазовых стандартов с сопровождением из сборников серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a и собственны композиций и версий джазовых стандартов. В

процессе выполнения транскрипции пьесы выдающегося джазового музыканта очень важно, чтобы у студента выработался навык не только точного записывания нотного текста, но и не менее точная запись штрихов, фразировки, оттенков, то есть выразительной стороны музыкального исполнения.

Основная задача при подготовке джазового стандарта из сборников серии “Play – A – Long” Jamey Aebersold’a – выработка у студента поэтапных принципов выполнения подобного рода работы, а именно:

- анализ формы выбранного стандарта,
- внимательное прослушивание аккомпанирующего трио на CD с анализом стиля исполнения, типа пульсации, анализом выстраивания, аккомпанирующим трио формы всего произведения от первоначального изложения темы через кульминацию в импровизации к репризе темы и коде (если таковая присутствует данной версии),
- анализ гармонии, нахождение стандартных гармонических оборотов (II–V, II–V–I, I–VI–II–V и их аналогов, движение по кварто-квинтовому кругу, колтрэйновские обороты) и гармонических оборотов, характерных только для данной темы,
- построение плана мелодического ритмического и фактурного развития в импровизации,
- наработка мелодических фраз (моделей) в стандартных гармонических оборотах, наличествующих в выбранной теме и в гармонических оборотах, характерных только для данной темы, от медленного темпа до темпа на CD. Стабильность темпа контролируется метрономом,
- вычленение разделов темы (A, A1, B и т.п.) и отработка выбранных мелодических моделей и элементов фактуры от медленного темпа до темпа на CD с контролем темпа посредством метронома,
- отработка всей версии джазового стандарта с использованием аккомпанемента на CD, сочетая как подготовленные, так и (возможно) спонтанно импровизируемые разделы.

К работе с аккомпанементом на CD следует приступать с выученными наизусть гармонией и нотным текстом.

Все эти этапы остаются и при подготовке собственной версии джазового стандарта или собственной композиции. Добавляется в этом виде самостоятельной работе изучение и применение на практике принципов регармонизации, а также более важную роль приобретают навыки и знания, полученные на занятиях по основам композиции.

При работе над самостоятельным произведением необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.