

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л. Шпарло

«05» 01 2023 г.

Регистрационный № УД-521/зуч.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ

(скрипка, альт, виолончель)

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности

*1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности*

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛЬ:

М. В. Белова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.Э. Миланич, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Л.К. Захлевный, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа» творческого объединения музыкальных коллективов генерального продюсерского центра Белорусского радио, народный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 29.09.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 16.11.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство импровизации является одним из наиболее ярких проявлений музыкальных способностей и умений. Интерес и широкое распространение джазовой музыки в XX веке возродило искусство импровизации и на струнно-смычковых инструментах.

Обучаясь импровизации, музыкант должен овладеть определенной свободой мышления, умением реализовывать творческие фантазии, научиться использовать невероятные возможности инструмента.

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» нацелена на развитие творческих навыков студентов, приобретение и использование полученных знаний в будущей профессиональной работе.

Учебная дисциплина преподается в тесной связи с изучением таких специальных дисциплин, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Инструментоведение, аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Изучение оркестрового репертуара» и др.

Цель учебной дисциплины – освоение студентами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для овладения искусством импровизации.

Задачи учебной дисциплины:

- выявить творческий потенциал студента и развить комплекс музыкальных способностей;
- сформировать и практически овладеть исполнительскими навыками импровизации;
- овладеть принципами формирования мелодической и ритмической импровизации;
- изучить строение джазовых аккордов и взаимосвязь с ладами;
- изучить роль басовой линии и ударных инструментов;
- освоить варианты импровизации в различных стилях и жанрах;
- способствовать развитию общей музыкальной культуры студентов.

Процесс подготовки специалистов в области искусства эстрады направлен на освоение студентами в процессе обучения специальной компетенции СК-5: обладать знаниями теоретических основ джазовой импровизации и применять их на практике. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- различные стили, направления, формы джазовой музыки;
- принципы построения импровизации;
- принципы работы над музыкальным произведением и импровизацией;

- специфику репетиционного процесса;
- средства художественной исполнительской выразительности;
- специфику игры на акустических и электроинструментах;
- способы использования технических средств выразительности.

уметь:

- реализовывать тембральные и динамические возможности инструмента;
- пользоваться акустическими и электро-инструментами;
- умело использовать художественные средства выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения;
- самостоятельно, либо совместно с участниками ансамбля, оркестра работать над музыкальным произведением;
- реализовывать совместно с партнерами художественный замысел автора;
- демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно;
- применять знания в процессе будущей профессиональной деятельности;

владеть:

- высоким уровнем исполнения на инструменте;
- тембральными и динамическими возможностями инструмента;
- интонированием и художественными средствами исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- навыками совместного музицирования в ансамбле и оркестре;
- навыками игры с микрофоном, звукоснимателем;
- методами самостоятельной работы;
- способностью к художественному осмыслению исполняемого произведения;
- навыками публичных выступлений.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» на дневной форме получения образования всего отведено 486 часов. Из них 160 – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» на заочной форме получения образования всего отведено 486 часов, из которых 38 часов аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Задачи и цели учебной дисциплины. Обзор импровизационных видов творчества. Импровизационное начало в фольклоре. Искусство импровизации в различных стилях, жанрах и направлениях музыкального искусства. Импровизационная основа джазовой музыки. Отличие джазового импровизационного мышления от академического.

Тема 1. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации

Определение понятий. Знакомство с разными жанрами, стилями и формами джазовой музыки. Понятие «квадрата». Музыкальные построения, их стабильность и мобильность.

Тема 2. Принципы и возможности аппликатуры

Универсальность аппликатуры. Аппликатура в хроматических последовательностях. Межпозиционная игра. Аппликатурные модели, схемы, блоки.

Тема 3. Особенности звукоизвлечения

Атака, протяжение, окончание звука. Артикуляция и акцентирование в джазовой импровизации. Использование филирования звучания, распределение смычка. Вибрация как важный исполнительский навык. Формирование разнообразной тембровой палитры. Звукоизвлечение на акустическом и электроинструментах.

Тема 4. Строение джазовых аккордов

Сравнительный анализ аккордов классической и джазовой гармонии. Значение септаккордов в гармоническом джазовом мышлении. Способы расширения гармонического языка. Альтерация звуков септаккордов. Нонаккорд. Септаккорды с 11 и 13 ступенями. Гармоническая основа импровизации.

Тема 5. Особенности использования штрихов

Используемые варианты штрихов. Значение правильного распределение смычка. Принципы редактирования штрихов. Особенности

достижения четкой артикуляции. Стилистические особенности исполнения штрихов в разных жанрах и стилях.

Тема 6. Основы ритмики

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. Ритмическое оформление импровизации в зависимости от жанра. Синкопы. Акцентирование в джазовой импровизации. «Блуждающий» акцент. Свинг как специфическое метро-ритмическое мышление и способ джазового музицирования.

Тема 7. Особенности мелодики в импровизации

Мелодическое интонирование и форма. Понятие тематическая импровизация. Вариационные способы развития в тематической импровизации. Тематическое зерно. Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции.

Тема 8. Гармонизация. Гармонические последовательности

Функциональные связи аккордов. Стандартные гармонические последовательности. Гармонизация мелодии. Гармоническая сетка как основа импровизационности в джазе. Проходящие септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных септаккордов.

Тема 9. Ладовая основа джаза

Лад и ладовое мышление в джазовой импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических тонов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады.

Тема 10. Импровизация в блюзе

Блюз. Структура блюза. Ознакомление с разновидностями блюза. Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. Изучение гармоничной основы классического блюза из двенадцати тактов. Блюзовый лад, блюзовые тона. Ритм-энд-блюз. Особенности штрихов, артикуляции,

интонации, манеры исполнения. Свинг. Триольная пульсация. Изучение характерных для свинга акцентов, артикуляции и штрихов. Архаический, классический и современный блюз.

Тема 11. Импровизация в типичных джазовых формах

Понятие джазового стандарта. Двухчастная и четырёхчастная (32 такта) формы. Характерные гармонические обороты и типичные каденции.

Тема 12. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации

Пятичастная форма – базовая форма джазовой композиции. Принципы формирования джазовой композиции. Развитие музыкального материала в импровизации. Предварительные заготовки. План импровизации, принцип постепенного усложнения средств музыкальной выразительности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

дневная форма получения образования

Темы	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
	Индивидуальные занятия		
<i>Введение</i>	2		
<i>Тема 1. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	6		
<i>Тема 2. Принципы и возможности аппликатуры</i>	8	2	Контрольный урок
<i>Тема 3. Особенности звукоизвлечения</i>	8	2	Технический зачёт
<i>Тема 4. Строение джазовых аккордов</i>	4	2	Технический зачёт
<i>Тема 5. Особенности использования штрихов</i>	6	4	Академический концерт
<i>Тема 6. Основы ритмики</i>	26	4	Контрольный урок
<i>Тема 7. Особенности мелодики в импровизации</i>	8		
<i>Тема 8. Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	2	6	Контрольный урок
<i>Тема 9. Ладовая основа джаза</i>	8		
<i>Тема 10. Импровизация в блюзе</i>	18	4	Контрольный урок
<i>Тема 11. Импровизация в типичных джазовых формах</i>	24	6	Контрольный урок
<i>Тема 12. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	10		
Всего: 160	130	30	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

заочная форма получения образования

Темы	Количество аудиторных часов	УСР
	Индивидуальные занятия	
<i>Введение</i>	1	1
<i>Тема 1. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	1	5
<i>Тема 2. Принципы и возможности аппликатуры</i>	3	7
<i>Тема 3. Особенности звукоизвлечения</i>	3	7
<i>Тема 4. Строение джазовых аккордов</i>	2	4
<i>Тема 5. Особенности использования штрихов</i>	4	6
<i>Тема 6. Основы ритмики</i>	4	26
<i>Тема 7. Особенности мелодики в импровизации</i>	2	6
<i>Тема 8. Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	4	4
<i>Тема 9. Ладовая основа джаза</i>	4	4
<i>Тема 10. Импровизация в блюзе</i>	4	18
<i>Тема 11. Импровизация в типичных джазовых формах</i>	4	26
<i>Тема 12. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	2	8
Всего: 160	38	122

ИНФОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. *Бейли Дерек*, Импровизация. Её природа и практика в музыке. М.: Планета музыки, 2022. – 196 с.
2. *Каганович Г.*, Музыкальная импровизация и воспитание творческой личности. – Минск: «БелИПК», 1997 г. – 113 с.
3. *Мальцев С.*, О психологии музыкальной импровизации. – М.: «Музыка», 1991 г. – 85, [2] с.
4. *Шиманец, Е. С.* Специнструмент (саксофон тенор) [Ноты] : методические рекомендации и педагогический репертуар : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка). В 2 ч. Ч. 1. Основы исполнительства на тенор-саксофоне / Е. С. Шиманец. – Минск : БГУКИ, 2019. – 135 с. : ил.

Дадатковая

1. *Бриль И.* Практический курс джазовой импровизации. – М.: Советский композитор, 1982. – 111 с.
2. *Романенко, В.В.* Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 132 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99785>. — Загл. с экрана.
3. *Степурко, О.М.* Скэт-импровизация / О.М. Степурко. – М. : Камертон, 2006. – 112 с.
4. *Степурко, О.М.* Блюз – Джаз- Рок / О.М. Степурко. – М.: Камертон, 1994. – 150 с.
5. *Квач А.В.* Основы импровизации. Иркутск: УМЦ «Байкал», 2006. – 25 с

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» включает в себя следующие формы:

- подготовка к индивидуальным занятиям, выполнение домашних заданий;
- совершенствование технической и художественной стороны исполнения;
- анализ формы, мелодии, гармонии, средств музыкальной выразительности;
- закрепление знаний, совершенствование навыков, полученных на занятиях в классе и дома;
- изучение специальной нотной и учебно-педагогической литературы;
- работа над качеством звукоизвлечения, выразительной интонацией, вибрацией, штрихами, аппликатурой, динамикой, стилистической точностью исполнения;
- прослушивание и анализ аудио и видеозаписей;
- расширение профессионального кругозора, посещение концертов, спектаклей, фестивалей.

Домашние задания даются из урока в урок и должны учитывать уровень музыкального и инструментального опыта студента. Навыки, которые студенты освоили на уроке, к следующему занятию должны закрепляться самостоятельно и последовательно. Педагогический контроль осуществляется на последующем уроке, где самостоятельная работа проверяется и оценивается.

От эффективности процесса самоподготовки и самоконтроля в значительной степени зависит качество приобретенных знаний, умений и навыков, а также их устойчивое закрепление.

Основная масса самостоятельных занятий студентов состоит из работы с музыкальным материалом: прослушивание музыки, анализ средств достижения исполнительского мастерства, написание вариантов импровизаций, изучение, совершенствование и закрепление нового материала.

Формы и виды самостоятельной работы студента могут включать: детальный анализ музыкального произведения – общий, музыкально-теоретический, исполнительский, выполнение конкретных заданий по текущему репертуару – такая работа выполняется из урока в урок и

контролируется и корректируется в рамках учебного процесса на каждом уроке.

Перечень рекомендованных средств диагностики:

- контрольный урок;
- академический концерт;
- зачёт;
- экзамен;
- отчётный концерт кафедры;
- концерт-конкурс;
- тематический концерт;
- государственный экзамен.

Педагогические методы

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем и партнерами по ансамблю (оркестру) в процессе изучения материала дисциплины на практических занятиях);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, направлен на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных фрагментов или частей);
- проблемно-поисковый (студенты участвуют в поисках решения поставленной задачи).

Критерии оценки результатов учебной деятельности

1 (один) – отказ от исполнения программы по дисциплине «Импровизация на специнструменте», отсутствие накопления знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта.

2 (два) – фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знания отдельных музыкально-исполнительских источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; неумение использовать музыкальную терминологию, наличие в исполнении грубых и логических ошибок, отсутствие совместного музицирования в ансамбле; эмоциональная пассивность, низкий уровень музыкально-исполнительской культуры.

3 (три) – недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; исполнение музыкальных произведений с существенными смысловыми ошибками; слабое владение техническими средствами и штрихами, пассивность на занятиях, низкий уровень музыкальной культуры.

4 (четыре) – достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; освоение программы по дисциплине; исполнение музыкальных произведений без существенных ошибок; владение принципами импровизации; неточное интонирование, ритм.

5 (пять) – достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; владение техническими средствами и штрихами в музыкальных произведениях различных стилевых направлений; достаточный уровень музыкально-исполнительской культуры; понимание художественного замысла автора музыкального произведения и приемов его воплощения в импровизации; неточная интонация, ритм, штрихи.

6 (шесть) – достаточно полные систематизированные знания в импровизационном музыкально-исполнительском мастерстве; присутствие комплекса музыкальных способностей (интонирование, ощущение ритма, стилистическая грамотность); несовершенные средства выразительности в воплощении художественного замысла.

7 (семь) – систематизированные и полные знания в художественном музыкально-исполнительском искусстве импровизации; наличие комплекса музыкальных навыков (качественное звукоизвлечение, точная интонация, ритм, штрихи, стилистическая грамотность); понимание художественного замысла музыкального произведения и приемов его воплощения; освоение основной и дополнительной музыкальной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; несовершенное владение техническими средствами выразительности.

8 (восемь) – систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной программы; наличие комплекса музыкальных навыков (точная интонация, ощущение устойчивого ритма, умение слушать голоса сопровождения, стилистическая грамотность); свободное владение техническими средствами и штрихами в музыкальных произведениях различных стилевых направлений; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; освоение основной и дополнительной музыкальной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; владение спецификой игры со звукоснимателем и на электроинструментах, активная самостоятельная работа и систематическое участие в различных концертных мероприятиях; высокий музыкально-художественный вкус исполнения.

9 (девять) – систематизированные, глубокие и полные знания в музыкально-исполнительском мастерстве импровизации; наличие совершенных музыкальных навыков (совершенная интонация, артикуляция штрихов, ритмических рисунков, баланс звучания, стилистическая грамотность, умение игры в коллективе, с фонограммой и т.д.); наличие мобилизации внимания, концентрации творческих сил, собственного отношения к исполнению, художественный вкус; владение спецификой игры со звукоснимателем и на электроинструментах, активная самостоятельная работа и систематическое участие в концертах.

10 (десять) – систематизированные, глубокие и полные знания в художественном музыкально-исполнительском мастерстве; безупречное, яркое, эмоционально-выразительное исполнение; единство интерпретации музыкального произведения; совместное ощущение основного музыкального образа, художественный вкус, интонационная точность, осмысленный ритм, баланс звучания, динамика, темп; стилистическая грамотность, полное и глубокое усвоение основной и дополнительной музыкальной литературы в рамках учебной программы; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы при исполнении на сцене, владение спецификой игры со звукоснимателем и на электроинструментах; участие в концертах, фестивалях, конкурсах.