

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«07» . 07 2023

Регистрационный № УД-6-14-20уч.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности*

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
профилизации: Инструментальная музыка

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: инструментальная музыка. Регистрационный № 6-05-02-07/23 уч.

СОСТАВИТЕЛИ:

Е.С. Шиманец, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

С.Л. Иванов, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С.С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент;

В.Н. Ксенц, ведущий мастер сцены Государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 04.05.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАННО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство импровизации является одним из наиболее ярких проявлений музыкальных способностей и умений. Интерес и широкое распространение джазовой музыки в 20 веке возродило искусство импровизации среди музыкантов.

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

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Изучение оркестрового репертуара» и др.

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

Задачи учебной дисциплины:

- выявить творческий потенциал студента и развить комплекс музыкальных способностей;
- сформировать исполнительские навыки импровизации;
- овладеть знаниями о мелодической, гармонической и ладовой 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 специализированной компетенции СК-8. 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;
- основные (стандартные) гармонические последовательности джазовой импровизации;
- принципы работы над музыкальным произведением и импровизацией;
- специфику репетиционного процесса;
- средства художественной исполнительской выразительности;
- способы использования технических средств выразительности.

уметь:

- осознанно и грамотно импровизировать на основные стандартные гармонические сетки;
- самостоятельно подготовить соло на заданную гармоническую сетку;
- исполнять импровизации в различных её видах и стилях и записывать в цифровых нотных редакторах;
- реализовывать эти навыки в условиях концертного выступления.

владеть:

- владеть терминологией и основными приёмами джазовой импровизации;
- навыками совместного музицирования в ансамбле и оркестре;
- методами самостоятельной работы;
- навыками публичных выступлений.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте» в дневной формах получения образования всего отведено 402 часа. Из них 122 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте» в заочной форме получения образования всего отведено 402 часов. Из них 32 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение. Импровизация как вид творчества

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте»: цель и задачи, взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.

Основные термины и элементы джазовой импровизации. Понятие «джазовый стандарт», связь ритма и штриха в джазе.

Тема 1. Гармоническая импровизация

Практическое освоение принципов джазовой гармонии: изучение секвенций, стандартных гармонических оборотов на примере джазовых стандартов и блюзов. Базовые стандартные гармонические последовательности. Условия использования тонов аккордов, тритоновые замены, проходящие аккорды. Разрешения аккордов. Свободная гармонизация темы.

Практическое освоение основных музыкальных жанров, стилей, и форм джазовых стандартов: гармонические последовательности осваиваются по степени возрастания сложности. Список рекомендуемых композиций: Архаический блюз *Night Train*, Минорный блюз: *Mr. PC*.

Джазовые стандарты: *Oleo, Lady Be Good, All Of Me, Blue Bossa, Just Friends, Lover Man* Классический блюз: *C-jam blues, Now's The Time*.

Тема 2. Мелодическая импровизация

Понятия «мелодия», «мотив». Принципы и виды развития мелодического материала в джазовой импровизации. Ритмическая пульсация как основа мелодической импровизации. Практическое освоение гамм, стандартных фраз во всех тональностях и их использование в гармонических последовательностях. Изучение принципов построения мелодических джазовых импровизаций на примерах мастеров джаза.

Джазовые стандарты: *Perdido, Autumn Leaves, Summertime, Make the knife*.

Тема 3. Ладовая импровизация

Практическое освоение принципов ладовой импровизации. Изучение ладов джазовой музыки: блюзовый лад, пентатоника, натуральные и альтерированные лады. Использование разных ладов в стандартных гармонических последовательностях: II-V-I, VII-V-I, III-VI-II-V-I и др. Сложные гармонические последовательности в современных стилях джаза. Анализ джазовых импровизаций известных джазовых мастеров. Практические приемы, используемые для развития соло, для обогащения исходной гармонической сетки, ритмического разнообразия. Список рекомендуемых композиций:

Модальный блюз *Freddie The Freeloader, All Blues*.

Би-боповый блюз: *Mohawk, Au Privave*.

Современный блюз *Freight Train, Chi-Chi*.

Современный минорный блюз *Israel*.

Джазовые стандарты: *There Is No Greater Love, Someday My Prince Will Come, In The Sentimental Mood, Wave, Take Five. Take The "A" Trane, Sweet Georgia Brown, Yesterdays On Green Dolphin Street, Donna Lee, My Funny Valentine, Girl from Ipanima, Bluesette. All The Things You Are, Stella by Starlight, 'Round Midnight, How Insensitive, Cherokee. What Is The Thing Called Love, Body&Soul, Giant Steps, Quiet Nights of Quiet Stars, My Favorite Things*.

Тема 4. Сольная импровизация

Основные драматургические принципы создания сольной джазовой импровизации. Импровизация на заданную тему, гармоническая сольная импровизация, мелодическая сольная импровизация, ладовая сольная импровизация. Свободная сольная импровизация, приготовленная, спонтанная. Изучение и анализ фраз сольных импровизаций известных мастеров джаза. Приёмы, используемые для развития сольной импровизации: гармонические и ритмические формулы. Освоение разных видов сольной импровизации: свободная, приготовленная, спонтанная.

Тема 5. Коллективная импровизация

Основные драматургические принципы создания и исполнения коллективной джазовой импровизации. Понятие “риф”. Риф как базовый элемент коллективной импровизации. Риф в основе мелодии, риф в основе гармонии, риф в основе метроритма. Аккомпанемент в рамках создания коллективной импровизации.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение. Импровизация как вид творчества	1	1		
Тема 1. Гармоническая импровизация.	47	39	8	Контрольный урок
Тема 2. Мелодическая импровизация.	28	20	8	Контрольный урок
Тема 3. Ладовая импровизация.	26	20	6	Контрольный урок
Тема 4. Сольная импровизация.	36	30	6	Контрольный рок
Тема 5. Коллективная импровизация	14	12	2	Контрольный урок
Всего...	152	122	30	Экзамен, зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
*заочной форма получения образования***

Темы	Количество аудиторных часов	
	всего	индивидуальные
Введение Импровизация как вид творчества	1	1
Тема 1. Гармоническая импровизация.	47	9
Тема 2. Мелодическая импровизация.	28	6
Тема 3. Ладовая импровизация.	26	6
Тема 4. Сольная импровизация.	36	6
Тема 5. Коллективная импровизация	14	4
Всего...	152	32

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Дожина, Н. И.* Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки [Ноты] : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). – Минск : БГУКИ, 2017. – 53 с.
2. *Занько, А. Г.* История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учебное пособие. – Минск : Современные знания, 2008. – 171 с.
3. *Кшус, Ю. Г.* Джаз : истоки и развитие : [учебное пособие]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 491, [1] с., [8] л. ил. : фот., нот. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
4. *Шыманец, Я. С.* Спецінструмент (саксафон-альт) [Ноты] : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музыка). –Мінск : БДУКМ, 2017. – 96 с., 1 парт. (с. 7-122 асоб. сш.) : ноты.

Дополнительная

1. *Байбикова, Г. В.* Основы музыкально-педагогического общения : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. – 128 с.
2. *Бейли Дерек,* Импровизация. Её природа и практика в музыке. М.: Планета музыки, 2022. – 196 с.
3. *Бриль И.* Практический курс джазовой импровизации. – М.: Советский композитор, 1982. – 111 с.
4. *Каганович, Г. П.* Музыкальная импровизация и воспитание творческой личности. – Минск: «БелИПК», 1997 г. – 113 с.
5. *Квач, А. В.* Основы импровизации. Иркутск: УМЦ «Байкал», 2006. – 25 с
6. *Кунин, Э. И.* Скрипач в джазе. М.: Советский композитор, 1988. – 78 с.
7. *Мальцев С.,* О психологии музыкальной импровизации. – М.: «Музыка», 1991 г. – 110 с.
8. *Сродных Н.Л.* Основы джазовой импровизации в структуре профессиональной подготовки педагога-музыканта. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015 г. – 240 с.

9. *Степурко, О.М.* Скэт-импровизация / О.М. Степурко. – М. : Камертон, 2006. – 112 с.

10. *Степурко, О.М.* Блюз – Джаз- Рок / О.М. Степурко. – М.: Камертон, 1994. – 150 с.

11. *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.

12. *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.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

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).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте» 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;
- 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.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

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