

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Импровизация»

для магистрантов направления подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Инструменты эстрадного оркестра

Астрахань 2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

I. Цель и задачи дисциплины

Курс «Импровизация» ставит своей **целью** подготовку профессионального солиста-импровизатора, специалиста высшей квалификации для дальнейшей исполнительской деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Задачи дисциплины:

- освоение основных элементов техники джазовой импровизации;
- изучение джазовых стандартов и характерных гармонических оборотов и последовательностей;
- развитие внутреннего слуха;
- освоение навыками самостоятельной работы с пособиями «минус один» (фонограммами);
- развитие индивидуального творческого потенциала студента;
- изучение и освоения опыта мастеров мирового джаза;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> – навыками постановки цели в условиях командой работы;

	<ul style="list-style-type: none"> — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих коллективов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Аудиторные занятия		31		3,4

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Изучение базовых мелодических фраз на стандартные гармонические последовательности и приемов секвенцирования. Занятия рекомендуется проводить по учебно-методическому пособию:

Ж.А.Ильмер «Джазовая импровизация для саксофона». Учебно – методическое пособие. М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. РАМ им.Гнесиных, 2007.

Примечание: см. 3-й семестр

- к гармонической последовательности а) стр. 13,14,15,17,18, 20 и 21;

- к гармонической последовательности б) стр. 9 – 13 и 16,17,19,20,28, 36,37,46,47,50,54 и 55;

- к гармонической последовательности в) стр. 25 – 30;

Секвенцирование мелодических фраз и их использование при обыгрывании стандартных гармонических последовательностей способствует формированию собственного «музыкального словаря» т.е. багажа мелодических построений для создания соло-импровизаций.

2. Изучение гармонического квадрата «стандартного блюза»: можно использовать пьесу *Ch.Parker “Bloomdido”*;

3. Изучение джазовых стандартов с формой A1- A2- B – A3:

Ch. Parker “Scrapple From The Apple”

T. Monk “Rhythm-A-Ninig” (S. Rollins “Oleo”)

Ch. Parker “Yardbird Suite”

I. Jones “There Is No Greater Love”

D. Raye – G. DePaul “Star Eyes”

1. Продолжение работы над формированием багажа музыкальных фраз для собственных импровизаций.

2. Анализ соло-импровизаций мастеров мирового джаза, таких как:

Charlie Parker, Phil Woods, Benny Carter, Rosario Giuliani, Sonny Rollins, John Coltrane, Michael Brecker, Chris Potter и m.д.

3. Изучение жанра джазовой баллады (Ballad):

- а) – изложение мелодии: ритмические украшения, вариативное обогащение гармонических периодов;
- б) – работа над продолжительными мелодическими фразами, состоящими из 16-х и 32-х длительностей;

Для занятий можно использовать следующие пьесы в жанре баллады:

- R. Ramirez “Lover Man”*
- T. Dameron “If You Could See Me Now”*
- J. Green “Body And Soul”*
- L. Robin – R. Rainger “Easy Living”*
- D. Raksin “Laura”*

1. Использование пентатоники (простой мажорной и минорной) при обыгрывании гармонических последовательностей. Для занятий можно использовать пособия:

- а) *Jerry Bergonzi - Inside Improvisation series. Vol. 2. “Pentatonics”*.
Изд. Advance Music, U.S.A.
- б) *Ж.А.Ильмер «Джазовая импровизация для саксофона»*.
Учебно – методическое пособие. - М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. РАМ им.Гнесиных, Москва 2007.

2. Изучение джазовых стандартов в средних и быстрых темпах (Medium Fast Tempo, Fast Tempo):

- D. Raye – G. DePaul “I’ll Remember April”*
- H. Mobley “This I Dig Of You”*
- J. Styne “It’s You Or No One”*
- G. Kahn “You Stepped Out Of A Dream”*
- W. Shorter “Yes Or No”*

На зачёте в конце семестра студент обязан исполнить 3 разнохарактерных стандарта под фонограмму, например:

- M. Davis “Four”*
- B. Haggart “What’s New”*
- W. Shorter “Black Nile”*

Примечание: Секвенцирование мелодических фраз проводится с использованием метронома в средних темпах, с ударом-акцентом на вторую и четвёртую доли. Необходимо следить, чтобы игра мелодических построений 8-ми и 16-ми длительностями была в триольной пульсации (swing). Работа над собственными соло-импровизациями на джазовые стандарты обязательно должна происходить с использованием пособий: *«Минус один», изданных «Jamey Aebersold Corp.»* (Play-A-Long Book/CD Set)

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль за работой студентов по предмету «Импровизация» осуществляется в форме зачётов и экзаменов.

Сроки проведения зачётов и экзаменов определены учебным планом с третьего по шестой семестры.

Преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости студента с учётом посещаемости занятий и эффективности усвоения учебного материала (контрольный урок);

В конце третьего семестра экзамен.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297266>
2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58173>

б) Дополнительная литература

1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119199>
2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2052>
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. — СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Помещение, где проводятся индивидуальные занятия по специальности должно быть оборудовано следующими музыкальными инструментами и электрической аппаратурой:

1. Рояль или пианино (клавишный синтезатор)
2. Полностью укомплектованная ударная установка (малый барабан, том-альт, том-бас, большой барабан, стойка для малого барабана, две стойки под тарелки, машина для хай-

хета с тарелками, две тарелки - ведущая и вспомогательная, педаль для большого барабана).

3. Два комбо-усилителя:

а) для включения контрабаса (бас гитары) мощностью не менее 100вт.

в) для включения электрогитары, клавишных инструментов и аппаратуры для воспроизведения CD и DVD.

4. Проигрыватель DVD (CD).

5. Телевизор с экраном не менее 21 см. по диагонали для показа фрагментов записанных на DVD концертных выступлений и мастер-классов выдающихся исполнителей.

6. Стационарный компьютер укомплектованный: двумя режущими CD ROM, специальными музыкальными программами для обработки музыкального материала и записи нотного текста, принтер + сканнер для печати и ксерокопирования, монитором с экраном не менее 19'.

Примечание: в классе должен быть выход в интернет.

7. Электрический метроном.

8. Пульты для нот (складные) не менее четырёх штук.

9. Шкаф железный (с кодовым замком) для хранения CD, DVD, нотного материала, инструментов и других профессиональных аксессуаров.

10. Письменный стол с выдвижными, закрывающимися на замок, ящиками.

11. Компьютерное кресло для преподавателя и четыре стандартных стула.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1.

Краткие методические рекомендации

Условием успешного освоения материала является получение необходимого знания в процессе общения с педагогом и отработка полученных навыков в самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и практических занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.