

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ А. А. Корбут

« ____ » _____ 2017 г.

Регистрационный № УД- ____ /уч.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ

*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 в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер NC17-1-02/13 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И. Ю. Оношко, декан фортепианного и композиторско-музыкального факультета учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения;

М. В. Круглый, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 05.10.2016 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 08.12.2016 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: С. Л. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте» является частью практической подготовки специалиста высшего образования направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) и тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Современные стили джазовой музыки», «Джазовые стандарты», «История мирового и белорусского джаза» и др. Значимость учебной дисциплины обусловлена тем, что ее изучение будет способствовать овладению навыками импровизации как главного выразительного средства исполнительского мастерства в джазовой музыке.

Освоение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте» должно обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:

академические компетенции:

АК-1 – уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

АК-4 – уметь работать самостоятельно;

АК-8 – владеть навыками устной и письменной коммуникации;

АК-9 – уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни;

социально-личностные компетенции:

СЛК-6 – уметь работать в коллективе;

СЛК-7 – быть способным к социальному взаимодействию;

профессиональные компетенции в исполнительской деятельности:

ПК-1 – участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (театральных, музыкальных) различных творческих направлений;

ПК-2 – владеть основами разработки эстрадных зрелищ, концертов, спектаклей;

ПК-3 – создавать и исполнять программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки;

профессиональные компетенции в творческой деятельности:

ПК-5 – формировать художественный репертуар, разрабатывать программы концертов;

ПК-6 – подготавливать творческие выступления художественных коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами;

ПК-7 – разрабатывать и организовывать творческие проекты;

профессиональные компетенции в педагогической деятельности:

ПК-8 – преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический и исполнительский опыт, творчески пользоваться им в своей педагогической деятельности;

ПК-9 – работать с учебными планами и программами, методическими рекомендациями по организации процесса обучения и воспитания;

ПК-10 – планировать процесс обучения и воспитания в соответствии с разработанными нормативными документами и дидактическими материалами;

ПК-12 – использовать современные методики и технические средства обучения;

ПК-13 – подготавливать и осуществлять отчетные занятия по учебной дисциплине в форме академических концертов, творческих показов;

профессиональные компетенции в организационно-руководительской деятельности:

ПК-16 – осуществлять руководство творческими коллективами, обеспечивать организационную часть их деятельности;

ПК-17 – сотрудничать со специалистами других творческих профилей – композиторами, художниками, участниками постановочной группы.

Целью учебной дисциплины является подготовка эрудированных высокопрофессиональных солистов-импровизаторов, специалистов в области инструментальной джазовой музыки, способных работать в различных составах вокально-инструментальных групп. Обучение практическим навыкам джазовой импровизации в разных ее видах (мелодической, гармонической, ладовой, сольной, коллективной) и стилях (свинг, блюз, буги-вуги, босса-нова, фанк и др.). В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих задач:

- овладение терминологией и основными приемами джазовой импровизации;
- формирование у студента специфических навыков исполнения джазовой импровизации на фортепиано;
- освоение основных элементов техники джазовой импровизации;
- овладение стандартными гармоническими последовательностями джазовой импровизации;
- овладение стилевыми особенностями джазовой импровизации;
- овладение джазовыми стандартами;
- овладение методами транскрипции сольных импровизаций выдающихся мастеров мирового джаза;
- воспитание навыков самостоятельной работы с практическими пособиями (игра с фонограммой «–1» и в ансамбле);
- умение пользоваться цифровыми редакторами записи нот.

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны *знать*:

- терминологию и владеть основными приемами джазовой импровизации;
- основные (стандартные) гармонические последовательности джазовой импровизации;

уметь:

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

владеть:

- терминологией и основными приемами джазовой импровизации;
- навыками джазовой гармонизации мелодии;
- приемами исполнения импровизации в различных ее видах и стилях на клавишных инструментах и синтезаторах.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

– активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);

– интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины всего отведено 378 часов. Из них 160 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте»: цель и задачи, взаимосвязь с другими дисциплинами («Гармония», «Специнструмент», «Теория музыки», «Инструментальный ансамбль», «Джазовые стандарты», «История мирового и белорусского джаза»).

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. Джазовые аккорды: терцовые, квартовые, аранжированные, блок-аккорды, полиаккорды и соответствующие им звукоряды. Базовые стандартные гармонические последовательности. Условия использования тонов аккордов, тритоновые замены, проходящие аккорды. Разрешения аккордов. Свободная гармонизация темы. Страйд-пиано, блюз, буги-вуги, би-боп, босса-нова, фанк, джаз-вальс, баллада и др.

Практическое освоение основных музыкальных жанров, стилей и форм джазовых стандартов: гармонические последовательности отрабатываются по степени возрастания сложности с метрономом или под минус аккомпанемент. 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 Ipanema, 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. Приемы, 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. Фортепианный аккомпанемент в рамках создания коллективной импровизации. Овладение приемами исполнения аккомпанемента на клавишных инструментах. Использование хаманд-органа, родес-пиано, синтезаторов в различных стилях джазовой и эстрадной музыки (свинг, латина, фанк, джаз-баллад, фьюжн).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

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

Темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение		1		
Тема 1. Гармоническая импровизация	60	35	10	контрольный урок
Тема 2. Мелодическая импровизация	100	30	10	контрольный урок
Тема 3. Ладовая импровизация	100	30	6	контрольный урок
Тема 4. Сольная импровизация	70	20	4	контрольный урок
Тема 5. Коллективная импровизация	48	12	2	контрольный урок
Итого...	378	128	32	зачет, экзамен

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

Темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные	
Введение		1	
Тема 1. Гармоническая импровизация	60	10	
Тема 2. Мелодическая импровизация	100	10	
Тема 3. Ладовая импровизация	100	5	
Тема 4. Сольная импровизация	70	10	
Тема 5. Коллективная импровизация	48	4	
Итого...	378	40	зачет, экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бриль, И.* Практический курс джазовой импровизации [Ноты] : для фп. : учеб. пособие / И. Бриль ; ред. Ю. Н. Холодова. – 4-е изд., перераб. – М. : Сов. композитор, 1987. – 103 с.
2. *Говарт, І.* Основи джазової інтерпретації / І. Говарт, І. Вассербергер. – Київ : Муз. Україна, 1980. – 120 с.
3. *Есаков, М.* Мастера импровизации / М. Есаков. – М. : Музыка, 1994. – 15 с.
4. *Есаков, М.* Основы джазовой импровизации / М. Есаков. – М. : Музыка, 1994. – 56 с.
5. *Осейчук, А. В.* Школа джазовой игры на саксофоне : учеб. пособие / А. В. Осейчук. – М. : Сов. композитор, 1991. – Ч. 1. – 96 с.
6. *Чугунов, Ю. Н.* Гармония в джазе [Ноты] : учеб.-метод. пособие : для фп. / Ю. Чугунов. – М. : Музыка, 1980. – 152 с.
7. *Baker, D.* The II, V₇ progression / D. Baker. – Chicago : Maher Publ., 1968. – 75 p.
8. *Coker, J.* Patterns for jazz / J. Coker. – Miami : Warner Bros. Publ. : Studio P/R, 2004. – 173 p.
9. *Wise, L.* Bebop bible / L. Wise. – Seattle : REN Publ. ; Nialeah : Columbia Pict. Publ., 1982. – 95 p.
10. *Levine, M.* The jazz piano book / M. Levine. – Petaluma : Sher Music Co, 1989. – VIII, 306 p.
11. *Dobbins, B.* A creative approach to: jazz piano harmony / B. Dobbins. – Rottenburg : Advance Music, 1994. – 140 p.
12. *Genge, T.* The jazz piano solos of Red Garland / T. Genge. – Lebanon : Houston, 1994. – 111 p.
13. *Lindsey, G.* Jazz arranging techniques: from quartet to big band / G. Lindsey. – Miami : Staff Art Publ., 2005. – 237 p.
14. *Рогачев, А. Г.* Системный курс гармонии джаза [Ноты]: теория и практика : учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – М. : Владос, 2003. – 126 с.
15. *Живайкин, П. Л.* Школа блюза, буги-вуги и рок-н-ролла : практ. пособие : в 3 тетр. / П. Л. Живайкин. – М. : Смолен К. О., 2000. – Тетр. 1. – 46 с.
16. *Хэрли, Д.* Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов [Электронный ресурс] / Д. Хэрли. – М. : ГИД, 2002. –

Режим доступа : http://room.ucoz.ru/board/klavishniku/dzhaz_rock_aranzhirovka_dlja_klavishnykh_instrumentov/4-1-0-17. – Дата доступа : 09.11.2016.

17. Теория джазового строя Глена Т. Мори [Электронный ресурс] / пер. Д. Андропова // All-guitar.ru. – Режим доступа : <http://www.all-guitar.ru/jazz-theory-building.html>. – Дата доступа : 09.11.2016.

18. Бондаренко, Г. Главный ход джаза: искусство аранжировки / Г. Бондаренко. – М. : Альфа-принт, 2003. – 95 с.

19. Ricker, R. Technique development in fourths: for jazz improvisation / R. Ricker. – Miami : Studio 224 : Columbia Pict. Publ., 1983. – 60 p.

20. Aebersold, J. Jazz aids handbook / J. Aebersold. – New Albany : J. Aebersold, 1982. – 47 p.

21. Aebersold, J. Jazz play-a-long [Electronic resource] : book a. recording set : in 52 vol. / J. Aebersold. – New Albany, 1967–1991. – Mode of access: <http://smart-torrent.org/muzika/samouchitel-audioshkola-jamey-aebersold-djaz-pley-long-jazz-play-long-tom-pdf-mp3-t24493.html>. – Date of access: 08.11.2016.

Интернет-ресурсы

1. Jazz piano tutorial

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте» состоит из работы с музыкальным материалом (прослушивание исполнения выдающихся джазовых мастеров импровизации, разучивание партии), изучения литературы, информационных ресурсов сети Интернет, подготовки к зачетам и экзаменам, посещения мастер-классов, концертов.

Работа, проводимая студентами самостоятельно, вне педагогического контроля, предполагает последовательные и планомерные задания из урока в урок на протяжении всего курса обучения. В задание входят как индивидуальные формы работы (учитывая уровень музыкального опыта и степень самоконтроля студента), так и групповые (закрепление навыков, освоенных в классе). Формами контроля самостоятельной работы студентов могут быть промежуточные контрольные уроки.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- экзаменами;
- академическими концертами;
- контрольными уроками;
- отчетными концертами;
- конкурсами.

Рекомендуются следующие формы проведения зачета (экзамена):

- 1) исполнение музыкальной темы и импровизации не менее двух квадратов на клавишном инструменте;
- 2) аккомпанемент и импровизация на заданную тему на клавишном инструменте;
- 3) исполнение звукорядов (гамм) музыкальной темы, лежащих в основе джазовой импровизации;
- 4) съем и оформление джазовой импровизации в нотах (с предоставлением партитуры и всех партий инструментов).

Учебное издание

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ

*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)

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2017. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,44. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.