

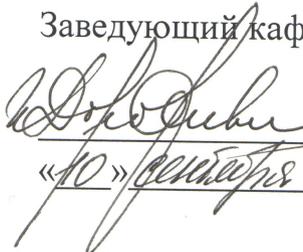
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства

Кафедра эстрадной музыки

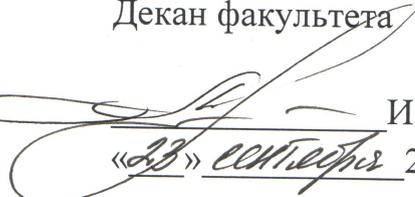
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

И.А. Дорофеева
«10» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

И.М. Громович
«23» сентября 2024 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ
(скрипка, альт, виолончель)

для специальности

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
профилизация: Инструментальная музыка

Составитель:

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

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета факультета музыкального и хореографического искусства 23.09.2024 г., протокол № 1

Рецензенты:

Кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний им А.М. Широкова»;

А.А. Калиновский, 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.

Рассмотрено и обсуждено на заседании кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 10.09.2024)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1	Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	7
3.1	Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть.	7
3.2	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	8
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	9
4.1	Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов	9
4.2	Примерный список авторов и произведений, предназначенных для изучения студентами	9
4.3	Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности	11
4.4	Критерии оценки результатов учебной деятельности	11
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	12
5.1	Учебная программа	12
5.2	Учебно-методическая карта учебной дисциплины: дневная форма получения образования	26
5.3	Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная форма получения образования	27
5.4	Основная литература	28
5.5	Дополнительная литература	29

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» является важной частью практической подготовки специалистов для специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: инструментальная музыка.

Учебно-методический комплекс (УМК) по названной учебной дисциплине выполнен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 №427.

Значимость учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» определена ее тесной связью с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Изучение оркестрового репертуара», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», «Основы джазовой импровизации», «Основы дирижирования и практика работы с оркестром», а также с рядом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

В результате прохождения названной дисциплины, а также комплекса других специальных, общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, а также успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпускнику присваиваются квалификации: «Артист. Руководитель коллектива. Преподаватель».

В ходе изучения дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» осуществляется подготовка квалифицированных специалистов, обладающих комплексом исполнительских навыков и знаний в области джазового исполнительства. Дисциплина предназначена для расширения границ воображения музыкантов-струнников, для освоения новых возможностей игры на инструменте и использования этих техник в индивидуальном и совместном исполнительстве.

Цель УМК по учебной дисциплине «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» – воспитание музыканта разносторонне образованного, сочетающего отличное владение инструментом с высокой музыкальной культурой, приобретшего творческий опыт, подготовленного к самостоятельной творческой деятельности в соответствии с современным уровнем развития музыкального эстрадного и джазового исполнительства.

Задачи УМК:

– повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;

- методическое сопровождение последовательного усвоения студентами практических навыков импровизации на инструменте;
- развитие практических умений и навыков исполнения произведений различных стилей, направлений, форм джазовой музыки;
- формирование ясных представлений о принципах построения импровизации и приемах работы над ней;
- воспитание творческой инициативы.

УМК по учебной дисциплине «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» включает пояснительную записку, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.

В пояснительной записке отражены цель и задачи учебно-методического комплекса.

В теоретическом разделе УМК описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные сведения о специфике преподавания дисциплины.

В практическом разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все компоненты исполнительского мастерства, даются методические рекомендации по организации управляемой самостоятельной работы студентов.

Раздел контроля знаний представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает задания для их самостоятельной работы; репертуарные программные требования, требования для студентов заочной формы получения образования; перечисление рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; требования к текущей аттестации; критерии оценки результатов учебной деятельности.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Специнструмент (скрипка, альт, виолончель)», учебно-методическую карту учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть

Во всем мире в последнее время наблюдается стремительное развитие джазового исполнительства на струнно-смычковых инструментах. Несмотря на то, что традиции джазового исполнительства на этих инструментах имеют давние и глубокие корни, их исполнительские возможности и находки будоражат воображение по сей день.

Учебная дисциплина «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» ориентирована на помощь студенту, интересующему искусством джаза, шаг за шагом овладеть мастерством импровизации. Обучение базируется на основе программы, которая последовательно ставит перед студентом все более трудные исполнительские задачи (сохранение точного метроритма, легкого разложения джазовых аккордов, анализа гармонической «сетки», применения верных штрихов, специфического звукоизвлечения, точного интонирования и т.д.).

Необходимым элементом учебного процесса является обязательное ознакомление с творчеством и исполнением ведущих зарубежных и отечественных джазовых музыкантов. Изучение мелодичного языка, манеры их исполнения, написание в нотах ярких импровизаций и их анализ, безусловно также способствует профессиональному росту студента.

Последовательное обучение, ознакомление и изучение искусства джаза предполагает параллельное прохождение и приобретение знаний в учебных дисциплинах: «Джазовое сольфеджио», «Джазовые стандарты», «Джазовая ритмика», «Основы джазовой импровизации», «История джаза и джазового исполнительства», «Специнструмент», «Оркестровый класс», «Инструментальный ансамбль».

Главными формами аудиторной работы по учебной дисциплине являются: анализ (теоретический аспект) и непосредственно само исполнение произведений с импровизацией (практическая деятельность).

Развивая импровизационно-исполнительское, методическое мышление студента, изучая с ним разнообразный художественный и инструктивный материал, руководитель дисциплины содействует также формированию музыканта-преподавателя.

Техническое обеспечение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» предусматривает наличие в классе компьютерного оборудования с соответствующим лицензионным программным обеспечением. Идеальным условием для качественного обучения является наличие звукоусиливающей аппаратуры и комплекта аппаратуры для ритм-секции. Все это даст возможность иметь практику музицирования в составе ансамбля.

Важными составляющими успехов в аудиторной работе студента являются создание творческой атмосферы на занятиях, стремление к музыкальным экспериментам, хорошее взаимопонимание между преподавателем и студентом.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть

Занятия по дисциплине «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» проводятся индивидуально с каждым студентом на основе разработанной преподавателем программы обучения и обязательных семестровых требований. Обязательным компонентом обучения также является индивидуальный план студента, который составляется преподавателем на каждый семестр с учетом программных требований, склонности студента, степени его одаренности, музыкального развития, технической подготовки.

Практическая часть аудиторной работы состоит из прослушивания записей музыки в стиле джаз, подбора произведений для последующей работы, анализа выбранного материала, съема текста, его разбора, изучения технологии игры на инструменте, подготовка к концертному исполнению и, в результате, анализа приобретенных исполнительских навыков и профессионального роста. Значительное место в аудиторной работе отведено вопросам постановки музыканта, его образу и манере исполнения.

Подбор учебного материала осуществляется по принципу от простого к сложному. Для максимально результативного обучения и выработки индивидуального исполнительского стиля нужно включать в программу освоение упражнений по каждой теме и произведения разнообразных джазовых стилевых направлений. Также следует акцентировать внимание студента на анализе гармонии, фактуры, изучаемого произведения, мелодических и гармонических оборотов.

Значительную часть аудиторной работы со студентом занимает организация самостоятельных занятий по дисциплине. Преподаватель должен воспитывать навыки самостоятельной работы постоянно направляя и контролируя занятия студента.

Основным требованием современного прогрессивного обучения игре на инструменте является принцип единства художественного и технического воспитания, при ведущем значении художественного фактора.

3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа – одна из форм индивидуальной деятельности студентов, направленная на осмысление пройденного материала, формирование приобретенных умений и навыков.

Самостоятельная работа включает в себя индивидуальную работу студента над музыкальным произведением, которая может осуществляться в разных направлениях:

- освоение вариантов импровизации в различных стилях и жанрах;
- изучение информации о творчестве композитора-музыканта, специфике его индивидуального стиля;
- овладение знаниями о мелодической и ритмической импровизации;
- изучение строения джазовых аккордов и взаимосвязи с ладами;
- изучение роли басовой линии и ударных инструментов;
- изучение аккомпанирующих партий;
- прослушивание аудиозаписей сочинения, просмотр видеоматериалов;
- анализ исполнительских интерпретаций признанных мастеров;
- посещение концертов, с последующим обсуждением полученной информации;
- подготовка к концертному выступлению.

Самостоятельные занятия на инструменте должны иметь запланированный и последовательный характер на протяжении всего курса обучения.

В процессе работы над конкретными произведениями необходимо отметить основные творческие и технические задачи, способы их решения.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов

- осмысление исполнительских трудностей;
- выполнение упражнений на определенную исполнительскую технику;
- осмысление джазовых аккордов в произведении;
- определение формы произведения;
- ознакомление с творчеством, стилем, исполнительской техникой джазовых музыкантов;
- съем произведения с джазовой импровизацией и оформление его в нотах;
- работа с метрономом.

Уровень трудности заданий, их постепенность и последовательность контролируется преподавателем.

4.2 Примерный список авторов и произведений, предназначенных для изучения студентами

1. Барроу К. – Картер Р. «Жизнь Нью Йорка»
2. Бонфа Л. «Отзвуки карнавала»
3. Голощекин Д. «На солнечной стороне Невского»
4. Гарнер Э. «Misty»
5. Гарнер Э. «Salut Segovia»
6. Гершвин Дж. «Embraceable You»
7. Гершвин Дж. «Любимый мой»
8. Гершвин Дж. «Oh, Lady Be Good»
9. Граппелли С. «Вальс»
10. Граппелли С. «Все для тебя»
11. Граппелли С. «Дафна»
12. Граппелли С. «Касабланка»
13. Граппелли С. «Минорный свинг»
14. Граппелли С. «Я нашел новую малышку»
15. Джексон Милт «Тому, которого люблю»
16. Джимбел. Н. «Убей меня нежно»
17. Дидлей А. «Дейли»
18. Жобим А. К. «The Girl From Ipanema»
19. Жобим А. К. «Zazz in samba»
20. Камило М. «В огне»
21. Картер Р. «Леди, будь добра»

22. Картер Р. «Мохито»
23. Картер Р. «Самба»
24. Картер Р. «Софтли»
25. Картер Р. «Хочу тебе сказать»
26. Картер Р. «Что-нибудь для Грэйс»
27. Картер Р. «Я не могу поверить»
28. Керн Дж. «Ты для меня - все»
29. Колтрэйн Дж. «Blue Minor»
30. Кория Ч. «Испания»
31. Кория Ч. «Oblivion»
32. Кхан Ч. «Никто кроме тебя»
33. Лакатош Р. «Дорога для двоих»
34. Лакатош Р. «Мой приятель цыган»
35. Лакатош Р. «Послесловие»
36. Lakatos R. «Que Reste-Il De Nos Amours ? »
37. Локвуд Д. «Душа»
38. Локвуд Д. «Смелость любить»
39. Локвуд Д. «Я вспоминаю Элби»
40. Маико «Мерцающие огоньки»
41. Мейер Дж. «Сумасшедший ритм»
42. Миола Ан Ди «Средиземноморский солнечный танец»
43. Паркер Ч. «Индиана Донна Ли»
44. Понти Ж.-Л. «2013 лет назад»
45. Понти Ж.-Л. «Космический океан»
46. Понти Ж.-Л. «Ностальгия»
47. Понти Ж.-Л. «Ритмы надежды»
48. Пьяццолла А. «Либертанго»
49. Пьяццолла А. «Oblivion»
50. Рейнхард Дж. «Свинг 48»
51. Рейнхард Дж. «Это ничего не значит»
52. Саус Э. «Пересмешник»
53. Смит С. «Калипсо»
54. Форе Г. – Картер Р. «Павана»
55. Харрис Э. «Послушай сейчас»
56. Эллингтон Д. «Это ничего не значит»

4.3 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- исполнение музыкального произведения с импровизацией на занятии;
- обсуждение исполнения импровизации на занятии;
- видеозапись исполнения музыкального произведения с импровизацией с последующим его обсуждением;
- контрольный урок;
- академический концерт;
- зачет;
- экзамен.

4.4 Критерии оценки результатов учебной деятельности

Оценка результатов учебной деятельности осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме: контрольный урок, академический концерт, зачет, экзамен.

В процессе освоения учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» студенты изучают музыкальные произведения разных форм, стилей и жанров, получают задания инструктивного характера.

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная теоретическая и практическая осведомленность в исполнительской деятельности музыкантов.

Критериями оценки результатов учебной деятельности являются:

- степень технической и художественной сложности исполняемого музыкального произведения;
- степень овладения средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения;
- понимание характера музыки, ее образности, создание интерпретаций, соответствующих композиторским замыслам;
- уровень артистизма, сценического самоконтроля и стабильности исполнения;
- стилевая точность исполнения (соответствие художественному стилю эпохи и автора);
- уровень навыка совместного музицирования, звуковой баланс между солистом и сопровождением.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1. Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
БГУКИ

_____ С. Л. Шпарло
« ____ » _____ 2024 г.
Регистрационный № УД- ____ /эуч.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА СПЕЦИНСТРУМЕНТЕ

(скрипка, альт, виолончель)

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

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Профилизация: 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.

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;

А.А. Калиновский, ведущий мастер сцены Государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь», 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. Тихонович

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 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 программа по учебной дисциплине «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» разработана в соответствии с методическими указаниями по разработке учебно-программной документации образовательных программ высшего образования и в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизации: инструментальная музыка. Учебная дисциплина преподается в тесной связи с изучением таких специальных дисциплин, 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 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-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;

– 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 по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизация: инструментальная музыка на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» на дневной формах получения образования всего отведено 402 часа. Из них 152 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

В соответствии с учебным планом по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: инструментальная музыка на изучение учебной дисциплины «Импровизация на специнструменте (скрипка, альт, виолончель)» на заочной форме получения образования всего отведено 402 часов. Из них 32 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение

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

Тема 2. 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 3. Принципы и возможности аппликатуры

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

Тема 4. 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 5. 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 6. Особенности использования штрихов

Используемые варианты штрихов. Значение правильного распределения смычка. Принципы редактирования штрихов. Особенности достижения четкой артикуляции. Стилистические особенности исполнения штрихов в разных жанрах и стилях.

Тема 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. Импровизация в типичных джазовых формах

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

Тема 13. 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>Тема 1. Введение</i>	2		
<i>Тема 2. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	6		
<i>Тема 3. Принципы и возможности аппликатуры</i>	8	2	
<i>Тема 4. Особенности звукоизвлечения</i>	8	2	Технический зачёт
<i>Тема 5. Строение джазовых аккордов</i>	4	2	Технический зачёт
<i>Тема 6. Особенности использования штрихов</i>	6	4	Академический концерт
<i>Тема 7. Основы ритмики</i>	26	4	
<i>Тема 8. Особенности мелодики в импровизации</i>	8		
<i>Тема 9. Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	2	6	Контрольный урок
<i>Тема 10. Ладовая основа джаза</i>	6		
<i>Тема 11. Импровизация в блюзе</i>	16	4	Контрольный урок
<i>Тема 12. Импровизация в типичных джазовых формах</i>	22	6	Контрольный урок
<i>Тема 13. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	8		
Всего...	122	30	Зачет, экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования

Темы	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
	Индивидуальные занятия	
<i>Тема 1. Введение</i>	1	
<i>Тема 2. Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	1	
<i>Тема 3. Принципы и возможности аппликатуры</i>	3	
<i>Тема 4. Особенности звукоизвлечения</i>	3	Технический зачёт
<i>Тема 5. Строение джазовых аккордов</i>	2	Технический зачёт
<i>Тема 6. Особенности использования штрихов</i>	4	Академический концерт
<i>Тема 7. Основы ритмики</i>	2	
<i>Тема 8. Особенности мелодики в импровизации</i>	2	
<i>Тема 9. Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	2	
<i>Тема 10. Ладовая основа джаза</i>	4	
<i>Тема 11. Импровизация в блюзе</i>	4	Контрольный урок
<i>Тема 12. Импровизация в типичных джазовых формах</i>	4	Контрольный урок
<i>Тема 13. Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	2	
Всего...	32	Зачет, экзамен

ИНФОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Глубоченко, В. М. Основы музыкальной импровизации : учебно-методическое пособие для специальности переподготовки 2-18 01 71 Инструментальная музыка / В. М. Глубоченко. – Минск : БГУКИ, 2022. – 188 с.
2. 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.
3. Занько, А. Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учебное пособие. – Минск : Современные знания, 2008. – 171 с.
4. Кинус, 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).
5. 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

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) – недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; освоение программы по дисциплине; исполнение музыкальных произведений с малыми существенными ошибками; недостаточное 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 звукозаписывающим устройством 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 звукозаписывающим устройством 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 звукозаписывающим устройством и на электроинструментах; участие в концертах, фестивалях, конкурсах.

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 (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.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

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

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

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Количество часов УСП	Форма контроля
		Индивидуальные занятия		
1	<i>Введение</i>	2		
2	<i>Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	6		
3	<i>Принципы и возможности аппликатуры</i>	8	2	
4	<i>Особенности звукоизвлечения</i>	8	2	Технический зачёт
5	<i>Строение джазовых аккордов</i>	4	2	Технический зачёт
6	<i>Особенности использования штрихов</i>	6	4	Академический концерт
7	<i>Основы ритмики</i>	26	4	
8	<i>Особенности мелодики в импровизации</i>	8		
9	<i>Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	2	6	Контрольный урок
10	<i>Ладовая основа джаза</i>	6		
11	<i>Импровизация в блюзе</i>	16	4	Контрольный урок
12	<i>Импровизация в типичных джазовых формах</i>	22	6	Контрольный урок
13	<i>Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	8		
Всего...		122	30	Зачёт, экзамен

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

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Форма контроля
		Индивидуальные занятия	
1	<i>Введение</i>	1	
2	<i>Жанр, стиль и форма в джазовой импровизации</i>	1	
3	<i>Принципы и возможности аппликатуры</i>	3	
4	<i>Особенности звукоизвлечения</i>	3	Технический зачёт
5	<i>Строение джазовых аккордов</i>	2	Технический зачёт
6	<i>Особенности использования штрихов</i>	4	Академический концерт
7	<i>Основы ритмики</i>	2	
8	<i>Особенности мелодики в импровизации</i>	2	
9	<i>Гармонизация. Гармонические последовательности</i>	2	
10	<i>Ладовая основа джаза</i>	4	
11	<i>Импровизация в блюзе</i>	4	Контрольный урок
12	<i>Импровизация в типичных джазовых формах</i>	4	Контрольный урок
13	<i>Структура джазовой композиции и роль в ней импровизации.</i>	2	
Всего...		32	Зачет, экзамен

5.4. Основная литература

1. Аскинази, В. А. Джаз. Рок. Эстрада. Классика. Монография / В. А. Аскинази. - СПб. : АуроИнфо: ВИС, 2008. - 159 с.
2. Барбан, Е. С. Черная музыка, белая свобода : музыка и восприятие авангард. джаза / Е. С. Барбан. - СПб. : Композитор, 2007. - 283 с.
3. Браславский, Д.В. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д.В. Браславский – М.: Музыка, 1974.–324 с.
4. Бриль, И. Практический курс джазовой импровизации / И. Бриль – М.: Советский композитор, 1982.–111 с.
5. Гаранян, Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г.Гаранян – М.: Музыка, 1983. - 238 с.
6. Горват, И. Основы джазовой интерпретации / И. Говат, И. Васерберг – Киев: Муз. Украина, 1980.–120 с.
7. Дощечко, Н. А. Пять уроков по гармонизации данной мелодии: учеб. пособие / Н. А. Дощечко ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 70 с.
8. Есаков, Е. Основы джазовой импровизации / М. Есаков – М.: Музыка, 1994. – 56 с.
9. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс] : учебник / ред.- сост. Е. С. Барбан. - СПб. : Композитор, 2015. - ISBN 978-5-7379-0822-5.
10. Коллиер, Дж.Л. Становление джаза / Дж.Л. Коллиер – М.: Радуга, 1984.- 389 с.
11. Конен, В.Д. Рождение джаза / В.Д. Конен – М.: Советский композитор, 1984. - 311 с.
12. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке / Э.И. Кунин – М., 1997. – 40 с.
13. Кунин, Э.И. Скрипач в джазе / Э.И. Кунин – М.: Советский композитор, 1988. - 78 с.
14. Мальцев, С. О психологии музыкальной импровизации / С. Мальцев – М.: Музыка, 1991.-110 с.
15. Романенко, В.В. Учись импровизировать / В.В. Романенко – М.: Музыка, 2003.– 79 с.
16. Симоненко, В.С. Лексикон джаза / В.С. Симоненко– Киев: Музична Україна, 1981. -215 с.
17. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие для сред. и высш. учеб. заведений / Ю. Н. Чугунов. - Изд. 5-е. - М. : Совр. музыка, 2007. - 175 с.
18. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза : учеб. пособие. Кн. 1 / Ю. Н. Чугунов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1994. - 83 с.
19. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза : Учеб. пособие. Кн.2 / Ю. Н. Чугунов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1996. - 87 с.

5.5. Дополнительная литература

1. Белинов, В. Ю Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза. [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. – DVD. – ISBN 978-5- 8114-1691-2
2. Енукидзе, Н. И. Из истории джаза и мюзикла. Учебное пособие Л. Бернстайн. Л. Армстронг. Д. Эллингтон / Н. И. Енукидзе. - Минск : Пара Ло Оро, 2009. - 128 с.
3. Кампус, Э. Ю. О мюзикле. Монография / Э. Ю. Кампус ; пер. с эст. - Л. : Музыка, 1983. - 128 с.
4. Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : Термины и понятия / О. К. Королев. - М. : Музыка, 2002. – 166 с.
5. Молотков, В. Джазовая импровизация на инструментальной гитаре / В. Молотков – Киев: Музична Україна, 1983. - 147 с.
6. Симоненко, В.С. Мелодии джаза. – 4-е изд. / В.С. Симоненко – Киев: Музична Україна, 1984. - 347 с.
7. Чак Шер Импровизация на бас-гитаре и контрабасе / Чак Шер – М.: Guitar College, 1997. – 127 с.
8. Фейертаг, В. Б. Джаз. XX век : энцикл. справ. / В. Б. Фейертаг. - СПб. : Скифия, 2001. - 562 с.