

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

« ___ » _____ 2014 г.

Регистрационный № УД-_____/баз.

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для направлений специальностей
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Минск
БГУКИ
2014

СОСТАВИТЕЛЬ

Г. Г. Поляков, преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

Ю. Д. Персидская, заведующий кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 19.12.2013 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №3 от 20.02.2014 г.)

Ответственный за редакцию: Е. А. Левкевич

Ответственный за выпуск: Г. Г. Поляков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Импровизация – один из основополагающих компонентов джаза. Она сыграла важнейшую роль в развитии данного вида музыкального искусства, определив специфику его функционирования. Осмысление теоретических основ, а также владение практическими навыками в области джазовой импровизации свидетельствуют о высокой профессиональной подготовке джазового музыканта.

Дисциплина «Основы джазовой импровизации» преподается в тесной связи с такими дисциплинами как «Специнструмент», «Импровизация на специнструменте», «История искусства эстрады».

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов комплекса историко-теоретических, а также методических знаний в области джазовой импровизации.

Данная цель обуславливает решение ряда *задач*:

- сформировать у студентов знания о содержании понятия «джазовая импровизация»;
- изучить классификацию импровизации в джазе;
- рассмотреть джазовую импровизацию в ее исторической ретроспективе;
- изучить методы импровизирования в джазе.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- содержание понятия «джазовая импровизация»;
- основные виды джазовой импровизации;
- особенности искусства импровизации в джазе на различных этапах его развития;
- методы импровизирования, получившие широкое распространение в джазе.

Студент должен *уметь*:

- использовать методы джазового импровизирования в своей практической творческой деятельности.

Студент должен *владеть*:

- методами джазового импровизирования;
- навыками исполнения импровизации в различных стилях джазовой музыки.

Процесс преподавания дисциплины «Основы джазовой импровизации» осуществляется на базе классической лекцион-

ной, а также объяснительно-иллюстративной образовательных технологий.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Основы джазовой импровизации» отведено 142 часа, из которых 70 часов – аудиторные (лекционные и практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен (зачет).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		
	всего	лекции	практические занятия
Введение	1	1	–
Раздел 1. Теоретический и исторический аспекты джазовой импровизации			
<i>Тема 1.</i> Понятие «джазовая импровизация»	2	2	–
<i>Тема 2.</i> Виды джазовой импровизации	2	2	–
<i>Тема 3.</i> История джазовой импровизации	1	1	–
Раздел 2. Методы импровизирования в джазе			
<i>Тема 4.</i> Метод перефразирования	20	–	20
<i>Тема 5.</i> Метод разработки	16	–	16
<i>Тема 6.</i> Метод использования шаблонов	18	–	18
<i>Тема 7.</i> Метод ладового построения	10	–	10
Всего...	70	6	64

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Роль дисциплины «Основы джазовой импровизации» в подготовке специалиста с высшим образованием в сфере искусства эстрады. Связь дисциплины «Основы джазовой импровизации» со специальными и профилирующими дисциплинами. Учебно-методическое обеспечение.

Раздел 1. Теоретический и исторический аспекты джазовой импровизации

Тема 1. Понятие «джазовая импровизация»

Определение понятия «джазовая импровизация». Импровизация как самостоятельный вид музицирования, оказавший непосредственное влияние на развитие джаза. Роль импровизации в формировании музыкального языка джаза.

Тема 2. Виды джазовой импровизации

Сольная и коллективная импровизация в джазе. Вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная импровизация в джазе. Мелодическая, гармоническая, ритмическая, ладовая, фактурная, комплексная импровизация в джазе. Полная и частичная импровизация в джазе. Подготовленная и неподготовленная импровизация в джазе.

Тема 3. История джазовой импровизации

Импровизация в период архаического джаза. Импровизация в спиричуэл. Импровизация в блюзе. Импровизация в регтайме. Импровизация в классическом джазе. Импровизация в новоорлеанском джазе. Импровизация в чикагском джазе. Импровизация в гарлемском джазе. Импровизация в период свинга. Импровизация в период современного джаза. Импровизация в период стиля *бибоп*. Импровизация в кул-джазе. Импровизация в модальном джазе. Импровизация в латиноамериканском джазе. Импровизация в период расцвета стилей джаз-рок и фьюжн.

Раздел 2. Методы импровизирования в джазе

Тема 4. Метод перефразирования

Транспозиционное, орнаментальное, ладовое варьирование как основные способы перефразирования мелодии. Перефразирование ритма. Свингование как способ ритмического перефразирования. Гармоническое перефразирование. Использование гармонических замен.

Тема 5. Метод разработки

Мелодическое и ритмическое варьирование как способы разработки музыкального материала в процессе импровизирования. Построение самостоятельной мелодической линии на основе одного, двух или нескольких повторяющихся мотивов.

Тема 6. Метод использования шаблонов

Использование заранее подготовленных мелодических оборотов, ритмических рисунков, пассажей, арпеджио в качестве шаблонов для импровизации в джазе. Способы варьирования шаблонов.

Тема 7. Метод ладового построения

Особенности использования ладовой техники в джазовой импровизации. Импровизация на основе ладов. Книга Дж. Рассела «Лидийская, хроматическая концепция тональной организации».

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Каганович, Г. П.* Импровизация и обучение игре на фортепиано: метод. рекомендации / Г. П. Каганович. – Минск, 1977. – 176 с.
2. *Каганович, Г. П.* Музыкальная импровизация и воспитание творческой личности / Г. П. Каганович. – Минск : Белорус. ин-т проблем культуры, 1997. – 114 с.
3. *Козырев, Ю.* Импровизация – путь к музыке для всех / Ю. Козырев // Музыкальное воспитание в СССР : сб. ст. / Совет. секция Междунар. о-ва по муз. воспитанию ; редкол.: Л. А. Баренбойм [и др.]. – М., 1985. – Вып. 2. – С. 252–271.
4. *Красуцкая, Е.* Импровизация и профессионализм в 16 веке / Е. Красуцкая // Московский музыковед: ежегодник / Союз композиторов Москвы, Комис. по музыковедению и критике ; сост. и ред. М. Е. Тараканова. – М., 1991. – Вып. 2. – С. 243–247.
5. *Лившиц, Д. Р.* Феномен импровизации в джазе: дис. ...канд. искусствоведения: 17.00.02 / Д. Р. Лившиц. – Н. Новгород, 2003. – 176 л.
6. *Мальцев, С. М.* О психологии музыкальной импровизации / С. М. Мальцев. – М. : Музыка, 1991. – 88 с.
7. *Мун, Л. Н.* Импровизация как вид творческой деятельности в теории и практике музыкального образования: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01, Л. Н. Мун. – М., 2001. – 171 л.
8. *Сапонов, М. А.* Искусство импровизации: импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения / М. А. Сапонов. – М. : Музыка, 1982. – 77 с.
9. *Харькин, В. Н.* Импровизация... Импровизация? Импровизация! / В. Н. Харькин. – М. : Магистр, 1997. – 286 с.
10. *Чередниченко, Т. В.* Импровизация / Т. В. Чередниченко // Музыка : энциклопедия / гл. ред. Г. В. Келдыш. – Репр. изд. «Муз. энцикл. слов.» 1990 г. – М., 2003. – С. 208–209.
11. *Improvisation* // The new Grove dictionary of music and musicians : in 29 vol. / ed. S. Sadie ; executive ed. J. Tyrrell. – 2nd ed. – New York ; London, 2001. – Vol. 12. – P. 94–133.
12. *Stoloff, B.* Scat! : vocal improvisation techniques / B. Stoloff. – Brooklyn, N. Y. : Gerard a. Sarzin Publ. Co., 1996. – 128 p.

Дополнительная

1. Берджеро, Ф. История джаза со времен бопа : пер. с фр. / Ф. Берджеро, А. Мерлин. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 160 с.
2. Верменич, Ю. Джаз: история, стили, мастера / Ю. Верменич [и др.]. – СПб. : Лань : Планета муз., 2007. – 608 с.
3. Коллиер, Дж. Становление джаза : попул. ист. очерк : пер. с англ. / Дж. Коллиер ; предисл. и общ. ред. А. Медведева. – М. : Радуга, 1984. – 392 с.
4. Конен, В.Д. Рождение джаза / В.Д. Конен. – 2-е изд. – М. : Совет. композитор, 1990. – 320 с.
5. Овчинников, Е. В. История джаза : учебник : в 2 вып. / Е. В. Овчинников. – М. : Музыка, 1994. – Вып. 1. – 240 с.
6. Панасье, Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. – 2-е изд. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1979. – 128 с.
7. Сарджент, У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент ; общ. ред. и коммент. В. Ю. Озерова. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.
8. Симоненко, В. Лексикон джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1981. – 112 с.

Электронные ресурсы

1. Импровизация (музыка) // Википедия [Электронный ресурс] : свобод. энцикл. – Режим доступа : [http://ru.wikipedia.org/wiki/Импровизация_\(музыка\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Импровизация_(музыка)). – Дата доступа : 21.12.2011.
2. Ладовый джаз // Планета джаза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.jazzpla.net/history/ladjazz.htm>. – Дата доступа : 21.12.2011.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации» включает в себя следующие формы:

- изучение материала дисциплины;
- использование аудио- и видеоматериалов;
- подготовка к экзамену.

Изучение материала дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой, а также электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет.

Использование аудио- и видеоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов в рамках учебной дисциплины «Основы джазовой импровизации». Сюда относятся поиск и анализ аудио- и видеозаписей ведущих мировых джазовых исполнителей.

Подготовка к экзамену требует глубокого изучения студентами рекомендуемой печатной и электронной литературы, овладения теоретическими знаниями, представленными лекционными занятиями, а также приобретения навыков применения методов джазовой импровизации в практической деятельности.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

- устный опрос во время занятий;
- написание рефератов по отдельным темам дисциплины;
- практические задания.

Оценка уровня знаний и умений

10 баллов – «превосходно»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;

9 баллов – «отлично»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы;

8 баллов – «почти отлично»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;

7 баллов – «очень хорошо»:

владение основным материалом учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении профессиональных задач;

6 баллов – «хорошо»:

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы;

5 баллов – «почти хорошо»:

достаточные знания в объеме учебной программы;

4 балла – «удовлетворительно», «зачтено»:

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;

3 балла – «неудовлетворительно», «не зачтено»:

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;

2 балла – «неудовлетворительно»:

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;

1 балл – «неудовлетворительно»:

отсутствие знаний и компетенции в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа.

Учебное издание

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для направлений специальностей
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Редактор Е. А. Левкевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,32. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «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.