Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.01.2024 14:10:26
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
исполнительского искусства
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
_____ Гайбурова Н.В.
«30» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Б1.В.02.ДВ.02.02

Искусство импровизации

Б1.В.02 Профессионально-предметного модуля
Б1.В.02.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Уровень образования
Высшее образование – бакалавриат

Квалификация
Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Фортепиано)

Форма обучения
Заочная

Чебоксары
2023

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 730 и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленности подготовки (профилю) Фортепиано.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства от 27.06.2023 года, протокол № 12.

Подписи:

Автор-составитель Н.В. Гайбурова

Зав. кафедрой теории, истории искусств,
музыкального образования и исполнительства О.В. Капранова

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины……..4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……4
3. Требования к результатам освоения дисциплины…….4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....5
5. Содержание дисциплины…….5
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий…….5
5.2. Содержание разделов дисциплины……..6
5.3. Тематика практических занятий……10
5.4. Самостоятельная работа студентов……11
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции…….....12
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся……12
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине ……..13
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся……...14
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра……..14
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины……14
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..15
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……..18

1. Цель и задачи дисциплины

Цель:

научить элементарным навыкам подбора, видам фактуры, простейшим навыкам импровизации и метроритмическим стилям музыки.

Задачи:

– выявить творческий потенциал студента;

– сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры;

– развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу для импровизации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство импровизации» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленности подготовки (профилю) Фортепиано, заочной формы обучения. Дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, в Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2), изучается в 7-8 семестрах.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Специальный инструмент, Сольфеджио, Гармония.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин Специальный инструмент (ОПК-2; ОПК-6; ПКО-1; ПКО-4), Исполнительская практика (УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-7; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; ПКР-4).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) ИУК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению. ИУК-1.2. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения и определять рациональные идеи.	- основные методы критического анализа; - методологию – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира	- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным	- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики

ИУК.1.3. Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения		проблемам истории; - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; - выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий	
Способен к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПКР-1) ИПКР-1.1. Изучает основной педагогический репертуар разных ступеней музыкального образования. ИПКР-1.2. Понимает необходимость исполнения произведений из педагогического репертуара на хорошем художественном уровне	основной педагогический репертуар разных жанров, форм, стилей, национальных школ; методику изучения музыкального произведения; функции музыкального произведения	учитывать психофизиологические особенности исполнителя при выборе педагогического репертуара; выразительно исполнить музыкальное произведение из педагогического репертуара	навыками чтения с листа; методами музыкальной педагогики; навыками исполнения произведений из основного педагогического репертуара
Способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПКР-3) ИПКР-3.1. Воспитывает в себе навыки исполнительской культуры	основы психологии личности и музыкальной психологии; основы сценического поведения и мастерства; стилевые особенности исполняемого произведения; методы работы над воплощением художественного образа	демонстрировать артистические и исполнительские качества для донесения художественного содержания произведения; исполнять произведение в соответствии с его стилистикой; привлечь слушателя к исполняемому произведению	артистическими и исполнительскими навыками; навыками самоконтроля на сцене; навыками создания индивидуальной интерпретации, выдержанной в определенном стиле

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины и виды занятий

№	Наименование	Всего,	Количество часов по формам организации обучения

Номер семестра	Учебные занятия					Самостоятельная работа, час	Контроль	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Индивидуальные занятия, час			
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
7	3	108		10	4	85	9	экзамен
8	3	108		10	4	85	9	экзамен
Итого	6	216		20	8	170	18	экзамен

раздела	раздела	(час)	Лекционные занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Контроль	Самостоятельная работа
1	Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Психологические механизмы импровизации	31		3	1	2	25
2	Игровое время и организация его в процессе импровизации	31		3	1	2	25
3	Формирование музыкальной идеи, тематического ядра-символа, начального драматургического импульса	31		3	1	2	25
4	Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности	31		3	1	2	25
5	Импровизационная композиция (планирование; разработка). Интуитивное и рациональное в разработке импровизационной композиции	34		3	2	4	25
6	Формообразование в импровизационной композиции	33		3	1	4	25
7	Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов	25		2	1	2	20
	ИТОГО	216		20	8	18	170

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Психологические механизмы импровизации.

Искусство импровизации – самостоятельный вид музыкально-художественного творчества. Определяющее значение импровизации в искусстве джаза, рока и некоторых видов поп-музыки. Роль импровизации в развитии и формировании стилей, направлений и жанров

джаза, рока и поп-музыки в исторически-временном аспекте. Импровизация как метод познания и способ выражения.

Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Импровизация в джазе, роке и поп-музыке. Профессиональные импровизационные уровни музыканта-инструменталиста, исполнителя.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 2. Игровое время и организация его в процессе импровизации.

Условность игрового времени. Психология игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе движения. Временное поле, его энергетика. Организация игрового времени. Жанровое, стилистическое, фразировочное время. Вращение движения времени – проекция и воплощение. Метроритмическая организация времени в различных стилях и жанрах джазовой, эстрадной поп- и рок-музыки. Полиметрия. Полиритмия. Поливремя. Соединение различных времен. Временные фазы. Их соединение и закономерности. Драматургия игрового времени. Метроритмическая прогрессия. Форма и время.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 3. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра-символа, начального драматургического импульса.

Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития – от начальной идеи до итогового результата.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 4. Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности.

Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные (главные) принципы и производные от них.

Возникновение и формирование развивающих принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Диалектическое взаимодействие противоположных принципов.

Принцип вертикального мышления. Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы. Стилевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления.

Принцип горизонтального мышления. Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонтали. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

Драматургические принципы развития импровизации. Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 5. Импровизационная композиция (планирование; разработка). Интуитивное и рациональное в разработке импровизационной композиции.

Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания: от начальной идеи до итогового результата. Частности в концепцию общего. Индивидуальная и коллективная композиция. Стилевая и жанровая композиция – понятие. Полистилистика.

Полижанровость. Иные композиционные полимодели. Импровизационная композиция в джазе, роке и поп-эстрадной музыке Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанно-художественный результат (итог спонтанных поисков и находок, не планируемый заранее); и предполагаемый художественный результат, планируемый (художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения). Роль индивидуального, творческого метода в создании импровизационной композиции.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 6. Формообразование в импровизационной композиции.

Музыкальная форма как результат процесса и как "стабильная "модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы импровизационного процесса. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Стиль и форма. Форма и жанр. Полиформа. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. "Нарушающие" процессы формообразования. Приемы и расширения и сокращения формы. Влияние времени на процессе формообразования.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

Раздел 7. Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов.

Изучение и анализ импровизационных школ, пособий и специальных методик, аудио- и компьютерных материалов методического характера для различных инструментов (общего теоретического и практического плана) с целью отбора и изучения наиболее продуктивных тенденций освоения импровизационного мастерства.
Направления: 1. Американский джаз. 2. Латиноамериканская музыка. 3. Европейский рок и поп-музыка. 4. Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде. 5. Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ.
6. Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

Интерактивные формы: лекция-беседа по теории импровизации; практические приемы построения импровизации.

5.3. Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Психологические механизмы импровизации	Тема. *Ладотональные принципы джазовой импровизации.* Рассматриваемые вопросы: 1. Лад и ладовое мышление в джазовой импровизации (Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических ладов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады. Лидийская хроматическая концепция Дж. Рассела. Локрийский, уменьшенный, целотонный лады. 2. Тетрахорды и гаммы - элементы построения импровизационной линии. 3. Тональность и модальность. Принципы модальной импровизации. Политональность. 4. Буквенное и цифровое обозначение нот и аккордов (обозначение нот, трезвучий, септаккордов, нонаккордов, ундецим- и терцдецимаккордов, аккорды с побочными и замещенными тонами). 5. Альтерация аккордовых тонов.	3
Игровое время	Тема. *Метроритмическое построение импровизаций (разработки).*	3

и организация его в процессе импровизации	Рассматриваемые вопросы: 1. Простейшие ритмические рисунки и их развитие. 2. Сложные ритмические рисунки и их развитие. 3. Проекция метроритмического развития импровизации. 4. Стилевая метроритмика (понятие и практическое применение). 5. Особенности метроритмического мышления в свинге, би-бопе, латино, джаз-роке, блюзе, фанки (сравнительная характеристика). 6. Приёмы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах.	
Формирование музыкальной идеи, тематического ядра-символа, начального драматургического импульса	Тема. *Мелодическая импровизация. Виды мелодической импровизации***.** Рассматриваемые вопросы: 1. Тематизм и экспозиционность (Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектоника. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование - основа тематической импровизации. Парафразный и лениарный принципы в джазовой импровизации. Вариационные принципы развития в тематической импровизации). 2. Тематическое зерно (Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции. Вспомогательные и проходящие звуки. Употребление диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в построении импровизационной горизонтали. Система вводных тонов)**.** 3. Приемы мелодического развития импровизации (Опевание аккордовых тонов и звуков мелодии, не входящими в состав аккорда.Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов, секвенций. Применение хроматической гаммы и ее элементов). 4. Построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали (гаммы, применяемые при построении импровизации по вертикали: виды мажорных гамм, виды минорных гамм, целотонная гамма, тон-полутон (уменьшенная), различные лады и пентатоники; при построении импровизации по горизонтали: применение гамм в зависимости от того, в мажорную или в минорную тонику, разрешаются два или более аккордов).	3
Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности	Тема. *Гармоническая импровизация.* Рассматриваемые вопросы: 1. Гармоническое варьирование, как способ создания того или иного образа (Способы гармонической расшифровки цифровых обозначений. Гармоническое варьирование, как способ создания того или иного образа. Гармоническое обогащение сетки путем структурного усложнения аккордов, использования побочных и альтерированных тонов). 2. Ритмическое оформление аккомпанемента (Проходящие септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных септаккордов. Принцип арпеджио в импровизационной технике. Прелюдирование). 3. Гармонизация мелодий (Средства гармонизации: изменить тональность; применять все виды аккордов и септаккордов в различных комбинациях; отдельные звуки мелодии могут мыслиться аккордовыми и неаккордовыми (условия); каждый звук можно представить тоникой, терцией, квинтой и т.д.). 4. Примеры гармонизации (диатонической мелодии, мелодии однотональной с элементами отклонений; мелодий модулирующих; перегармонизация мелодии).	3
Импровизационная композиция (планирование; разработка). Интуитивное и рациональное в разработке импровизационной композиции	Тема 1. *Гармоническая импровизация (продолжение).* Рассматриваемые вопросы: 1. Гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов. 2. **П**ростейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI VI V; II – II–I; IV#VI–V; VI II–I; III–VI–II–V и другие (данные гармонические обороты изучать в мажоре и миноре: в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов (обязательно в стилистическом и метроритмическом контексте). 3. Гармонические схемы мажорных блюзов (построение блюза). 4. Гармонические схемы минорных блюзов. 5. Гармонические схемы (6-ти и 24-х-тактных блюзов). 6. Гармонические схемы частей А и В в пьесах, построенных по схеме А, А, В, А. 7. Гармонические схемы нескольких стандартных пьес. Например: С. Роллинс «Олио», Ф. Хеили «Индиго», Дж. Мах–Хью «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви», М. Льюис «Как высоко луна». Тема 2. *План импровизации.* Рассматриваемые вопросы: 1. Смысловое обоснование использования тех или иных приемов и выразительных	3

	средств. 2. План импровизации. Форма второго плана. Принцип сбережения и постепенного усложнения средств музыкальной выразительности. 3. Принцип постепенного перехода от тематического начала к общим формам звучания. 4. Смысловая цель и драматургическая кульминация. 5. Импровизация как необходимый этап композиторской работы. Творческий процесс и творческий результат.	
Формообразование в импровизационной композиции	Тема. *Фактура. Драматургия. Композиция.* Рассматриваемые вопросы: 1. Виды фактуры, их использование в джазовой импровизации. 2. Элементы фактурного изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика, фактурная сонорность. Иерархическое строение музыкальной фактуры. 3. Основы музыкальной драматургии. Художественный замысел. Логика и естественность импровизационных построений. Многовариантность путей развития музыкальной ткани в импровизационном построении. Предварительные заготовки. 4. Смысловое обоснование использования тех или иных приемов и выразительных средств.	3
Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов	Тема. *Анализ творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов.* Рассматриваемые вопросы: 1. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов (Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки. Коллаж и стилистическое варьирование. Расширенно-тональная и модальная техника в современной импровизации). 2. Изучение и анализ импровизационных школ по направлениям: Американский джаз. Латиноамериканская музыка. Европейский рок и поп-музыка. Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде. Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ. Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.	2
ИТОГО		20

Примечание: в программе не даётся перечень конкретных джазовых тем и музыкального игрового материала, с которым педагог работает в классе. Это область индивидуальной программы развития данного студента. Степень его умений и навыков определяет рабочий музыкальный материал, планируемый педагогом. Разработка тем программы осуществляется преподавателем по классу импровизации, исходя из основных образовательных принципов и методик, заложенных в программе.

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля
		обязательные	дополнительные		
1	Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Психологические механизмы импровизации	Изучение теоретического материала. Практические задания по технике импровизации, с использованием универсальных принципов развития	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	25	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен
2	Игровое время и организация его в	Изучение	Слушание записей	25	Устный

	процессе импровизации	теоретического материала. Практические задания на игровые «минусы» и «плюсы» с различными стилевыми и жанровыми задачами, в разных темпах и разном метроритмическом контексте	аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов		опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен
3	Формирование музыкальной идеи, тематического ядра-символа, начального драматургического импульса	Изучение теоретического материала. Практические задания на импровизационное музицирование (гармоническое варьирование, ритмический аккомпанемент, гармонизацию мелодий)	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	25	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен
4	Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности	Задания по освоению основ композиторской техники. Стилевая, жанровая и иная разработка музыкального материала с различными вариантами драматургического решения.	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	25	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен
5	Импровизационная композиция (планирование; разработка). Интуитивное и рациональное в разработке импровизационной композиции	Задания по освоению основ композиторской техники. Стилевая, жанровая и иная разработка музыкального материала с различными вариантами драматургического решения.	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	25	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен
6	Формообразование в импровизационной композиции	Задания по освоению основ композиторской техники. Стилевая, жанровая и иная разработка музыкального материала с различными вариантами драматургического	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	25	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен

		решения.			
7	Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов	Анализ оригинальных индивидуально-творческих методов выдающихся джазовых и роковых музыкантов исполнителей с целью использования ряда приёмов в собственной практике	Слушание записей аккомпанементов (джаз минус I), без солистов, и записей импровизации ведущих российских и зарубежных джазовых музыкантов	20	Устный опрос. Проверка практических заданий. Зачет, экзамен

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных практических заданий по дисциплине.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

– изучения теоретического материала;

– самостоятельной исполнительской подготовки;

– слушания музыки.

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических (лабораторных) занятиях

Каждый студент самостоятельно готовит задание к каждому практическому занятию, опираясь на представленные по каждой теме вопросы и задания. При подготовке к практическим занятиям студент использует следующие методические рекомендации:

а) изучение теоретического материала по теории импровизации способствует более качественному практическому овладению искусством импровизации и предполагает тесную взаимосвязь с тщательным выполнением практических домашних заданий.

б) разработка каждой темы программы даётся в соответствующих заданиях, освоение которых происходит на практических и индивидуальных занятиях и закрепляется в самостоятельной домашней работе. Данные задания включают следующие формы работы: специально разработанный цикл заданий и задач по технике импровизации, с использованием универсальных принципов развития; игровые «минусы» и «плюсы» с различными стилевыми и жанровыми задачами, в разных темпах и разном метроритмическом контексте; импровизационное музицирование (индивидуальное и коллективное); занятия по освоению основ композиторской техники; стилевая, жанровая и иная разработка музыкального материала с различными вариантами драматургического решения; анализ оригинальных индивидуально-творческих методов выдающихся джазовых и роковых музыкантов исполнителей с целью использования ряда приёмов в собственной практике; разбор творческих заданий, импровизаций, композиций с обсуждением и рекомендациями; различные формы концертно-исполнительской импровизационной деятельности.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
	Работа на	Студенты выполняют следующие виды работы:	Вопросы для

1	практическом занятии	1. Отвечают устно на вопросы по темам курса. Регламент: 1-2 минуты на ответ**.** 2. Показывают выполнение практических заданий по овладению навыками подбора, видами фактуры, навыками импровизации и метроритмическими стилямя музыки.	собеседования. Комплект практических заданий
2	Работа на индивидуальном занятии	На каждом индивидуальном занятии студент должен показать: процесс и результат практического овладения навыками импровизации, уметь применять гармонический квадрат и тему как основу для импровизации.	Задания к индивидуальным занятиям
3	Контрольное занятие (в рамках межсессионной аттестации согласно учебному плану)	Контрольное занятие № 1: Раздел *Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности.* Исполнить на контрольном занятии: Выполнить гармонизацию мелодии, используя средства гармонизации: - изменить тональность; - применять все виды аккордов и септаккордов в различных комбинациях; - отдельные звуки мелодии могут мыслиться аккордовыми и неаккордовыми (условия); - каждый звук можно представить тоникой, терцией, квинтой и т.д. Могут быть предложены разные виды мелодий - диатоническая мелодия, однотональная с элементами отклонений, модулирующая мелодия. Контрольное занятие № 2: Раздел *Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности.* Исполнить на контрольном занятии: Играть гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов: - простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; IV- VI- V; II –II–I; IV#VI–V; VI II–I; III–VI–II–V и другие (в мажоре и миноре); - гармонические схемы мажорных блюзов (построение блюза); - гармонические схемы минорных блюзов. Продемонстрировать приемы мелодического развития импровизации: - опевание аккордовых тонов и звуков мелодии (не входящими в состав аккорда) при помощи вспомогательных звуков, проходящих звуков. - применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов, секвенций. - применение хроматической гаммы и ее элементов. - построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали. Контрольное занятие № 3: Раздел *Игровое время и организация его в процессе импровизации.* Исполнить на контрольном занятии: Сыграть импровизации на метроритмические построения (разработки): - простейшие ритмические рисунки и их развитие; - сложные ритмические рисунки и их развитие; - стилевая метроритмика (понятие и практическое применение); - особенности метроритмического мышления в свинге, би-бопе, латино, джаз-роке, блюзе, фанки; - приёмы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах.	Комплект практических заданий
4	Экзамен в форме прослушивания исполнения	Требования к экзамену: - ответить на теоретический вопрос; - сыграть импровизацию на мажорный и минорный блюз в заданной тональности.	Требования к экзамену

	импровизаций	- исполнить подготовленную импровизацию на гармоническую схему одного или нескольких из джазовых стандартов с последующим объяснением принципов, используемых в импровизации. Экзамены проводятся в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными заданиями.	

Промежуточная аттестация осуществляется в виде ответа на теоретический вопрос и исполнения импровизаций.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и индивидуальных занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

7 семестр

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение практических занятий	1	5
2	Посещение индивидуальных занятий	1	4
3	Работа на практическом занятии	20	100
4	Работа на индивидуальном занятии	25	100
5	Контрольное занятие	27	27
6	Экзамен	64	64
ИТОГО:	3 зачетных единицы		300

8 семестр

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение практических занятий	1	5
2	Посещение индивидуальных занятий	1	4
3	Работа на практическом занятии	20	100
4	Работа на индивидуальном занятии	25	100
5	Контрольное занятие	27	27
6	Экзамен	64	64
ИТОГО:	3 зачетных единицы		300

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение практических занятий	Посещение индивидуальных занятий	Работа на практических занятиях	Работа на индивидуальных занятиях	Контрольное занятие	Экзамен, зачет
7 семестр	Разбалловка по видам работ	5 х 1=5 баллов	4 х 1=4 балла	20 х 5=100 баллов	25 х 4=100 баллов	27 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	5 баллов max	4 балла max	100 баллов max	100 баллов max	27 баллов max	64 балла max
	ИТОГО						300
8 семестр	Разбалловка по видам работ	5 х 1=5 баллов	4 х 1=4 балла	20 х 5=100 баллов	25 х 4=100 баллов	27 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	5 баллов max	4 балла max	100 баллов max	100 баллов max	27 баллов max	64 балла max
	ИТОГО						300

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Искусство импровизации», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (7, 8 семестры), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	3 ЗЕ
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Харсенюк, О. Н. Искусство импровизации : учебник и практикум для музыкальных вузов / О. Н. Харсенюк. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 55 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/496597.

Дополнительная литература

1. Бейли, Д. Импровизация: её природа и практика в музыке / Д. Бейли. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 196 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/200822.
2. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие для спо / И. М. Бриль. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 212 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/154635.
3. Гуреев, С. Г. Играем с музыкой : пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ / С. Г. Гуреев. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 40 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2892.
4. Романенко, В. В. Учись импровизировать / В. В. Романенко. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 132 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/186254.
5. Сродных, Н. Л. Основы джазовой импровизации в стуктуре профессиональной подготовки педагога-музыканта / Н. Л. Сродных. – Екатеринбург : УрГПУ, 2015. – 240 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/159032.

6. Столяр Р. С. Между каноном и свободой. Импровизация в западной музыке второй половины XX века / Р. С. Столяр. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 264 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/195679.
7. Столяр, Р. С. Современная импровизация : практический курс для фортепиано / Р. С. Столяр. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 160 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/218120.
8.Терацуян, А. М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих : учебное пособие / А. М. Терацуян. – 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 56 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/134047.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Искусство импровизации	http://e.lanbook.com/view/book/2052/ http://e.lanbook.com/view/book/1996/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57275 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57273		Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №198/12 от 05.12.2022 г. договор ВКР03/02-2023 от 03.02.2023 г.	с 15.02.2023 по 14.02.2024
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	*договор* №170-12/2022 от 07.12.2022 г.	с 11.03.2023 по 10.03.2024
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №197/12 от 05.12.2022 г.	с 01.03.2023 по 28.02.2024

8. **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, активной работы на практических и индивидуальных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Подготовка к **практическим занятиям**.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

При подготовке к практическим и индивидуальным занятиям наибольшее время студент

должен уделять работе за инструментом.

Работа за инструментом включает:

1) работу над выработкой техник импровизаций.
2) работу над импровизациями на гармонические схемы джазовых стандартов.

Для студента большое практическое значение имеет владение научными подходами к формированию исполнительской техники, правильной организации самостоятельных занятий. В случае необходимости студент может обращаться к преподавателю за консультацией.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

На экзамене студент должен:

1. Ответить на один из теоретических вопросов по выбору комиссии.
2. Сыграть импровизацию на мажорный и минорный блюз в заданной тональности. Исполнить подготовленную импровизацию на гармоническую схему одного или нескольких из джазовых стандартов с последующим объяснением принципов, используемых в импровизации.

Требования к уровню исполнения:

- владение различными видами импровизационной техники с учетом стилей музыки;
- знание основных гармонических последовательностей.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Искусство импровизации	Учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (7)	Пианино – 1 шт., нотный материал, ученические столы – 3 шт., стулья ученические – 3 шт., стул мягкий – 1 шт., микшерный пульт – 1шт., микрофоны – 3 шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт., пульты – 2 шт., колонки – 2 шт., кресло – 9 шт., шкаф 2-х створчатый – 1 шт., синтезатор – 1 шт., басгитара – 2 шт., электрогитара – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
	Учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий (10)	Пианино – 2 шт., нотный материал, стол письменный – 1 шт., столы ученические – 7 шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
	Помещение для самостоятельной работы (312)	Пианино – 1 шт., стол двух тумбовый – 1 шт., стол одно тумбовый -1 шт., стулья ученические - 2 шт., нотный материал, колонки – 2 шт., тумба- 1 шт., МФУ (многофункциональное устройство) -1 шт., персональный компьютер с выходом в интернет -1 шт., мягкие стулья - 4 шт., 2-х створчатый шкаф -1 шт., офисный шкаф -1 шт., зеркало – 1 шт., пульт - 1 шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г.	Помещение для самостоятельной работы (312)

		Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль): Фортепиано

Дисциплина: Искусство импровизации

Форма обучения: Заочная

Учебный год: 2023-2024

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства, протокол № 12 от 27 июня 2023 г.

Ответственный исполнитель: заведующий кафедрой ТИИМОИ		Капранова О.В.	30.06.2023
Исполнитель: доцент кафедры ТИИМОИ		Гайбурова Н.В.	30.06.2023
СОГЛАСОВАНО Декан факультета исполнительского искусства		Гайбурова Н. В.	30.06.2023
Заведующая научной библиотекой		Илларионова О. В.	30.06.2023
Представитель УМО		Федорова Н. К.	30.06.2023

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, вводившее изменения		Дата ввода изменений	Срок введения изменения
изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных		Ф.И.О., долж-ность	под-пись		