

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Импровизация**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Инструменты эстрадного оркестра»**

**Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**

**Профиль
Инструменты эстрадного оркестра**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

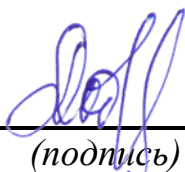
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К. Тимофеев

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор: преподаватель кафедры инструментального джазового
исполнительства Галиуллин Р.Х.

I. Цель и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– общие формы организации деятельности коллектива;– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">— навыками постановки цели в условиях командой работы;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего курса обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	3
Аудиторные занятия		100		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый семестр

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

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

Примечание: см. 3-й семестр

- к гармонической последовательности а) стр. 13,14,15,17,18, 20 и 21;
- к гармонической последовательности б) стр. 9 – 13 и 16,17,19,20,28, 36,37,46,47,50,54 и 55;
- к гармонической последовательности в) стр. 25 – 30;

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

2. Изучение гармонического квадрата «стандартного блюза»: можно использовать пьесу *Ch.Parker “Bloomdido”*;
3. Изучение джазовых стандартов с формой A1- A2- B – A3:
Ch. Parker “Scapple From The Apple”
T. Monk “Rhythm-A-Ninig” (S. Rollins “Oleo”)
Ch. Parker “Yardbird Suite”
I. Jones “There Is No Greater Love”
D. Raye – G. DePaul “Star Eyes”

Второй семестр

1. Продолжение работы над формированием багажа музыкальных фраз для собственных импровизаций.
2. Анализ соло-импровизаций мастеров мирового джаза, таких как:
Charlie Parker, Phil Woods, Benny Carter, Rosario Giuliani, Sonny Rollins, John Coltrane, Michael Brecker, Chris Potter и m.д.

3. Изучение жанра джазовой баллады (Ballad):

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

Для занятий можно использовать следующие пьесы в жанре баллады:

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

Третий семестр

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

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

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

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

В конце третьего семестра экзамен.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

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

б) Дополнительная литература

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

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

3. Два комбо-усилителя:

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

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

4. Проигрыватель DVD (CD).

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

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

Примечание: в классе должен быть выход в интернет.

7. Электрический метроном.

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

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

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

11. Компьютерное кресло для преподавателя и четыре стандартных стула.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

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