

Рабочая программа дисциплины
Основы импровизации

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые духовые и ударные инструменты (труба, туба, тромбон,
валторна)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

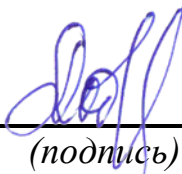
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

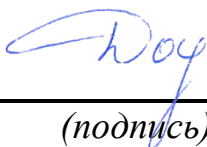

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.И. Дегтярева

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.М. Прокопов

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Дегтярева В.И., профессор кафедры деревянных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных.

Вальс В.В., доцент кафедры медных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Основы импровизации» является формирование у студентов навыков свободного музицирования в различных музыкальных стилях, развитие их профессионального кругозора, повышение общей музыкальной культуры.

Цель первого модуля (раздела) – познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление об истории и теории музыкальной импровизации.

Цель второго модуля (раздела) – сформировать навыки импровизации в различных стилях: марш, песня, романс, танцевальные жанры, классическая каденция, джазовая импровизация и др.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с теорией музыкальной импровизации;
- дать представление о типах импровизации;
- ознакомить с теоретическими основами композиции;
- совершенствование навыков транспонирования;
- овладеть музыкальными ладами;
- формирование навыков игры по цифровке;
- овладеть стандартными приемами гармонизации;
- приобретение умений фактурного варьирования;
- формирование навыков импровизированного аккомпанемента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных, обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;

	<ul style="list-style-type: none"> – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его
--	--

	технической идентификации.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX -XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течении двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	4
Контактная работа		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Введение. История и теория импровизации.

Задачи, содержание, основные понятия курса «Основы импровизации». Его место в системе профессиональной подготовки пианиста. Структура курса. Основные формы учебной работы. Формы и методы самостоятельной работы студентов. Формы контроля знаний. Основная литература для изучения курса. Истоки и эволюция искусства импровизации. Искусство импровизации как самостоятельный вид музыкально-художественного творчества. Роль импровизации в развитии и формировании различных музыкальных стилей. Национальные музыкальные традиции: Скандинавия (скальды); Молдавия, Румыния (лаутары); Россия (скоморохи) Украина (кобзари-бандуристы), Венгрия (вербункош); венгерские, испанские, русские цыгане, азербайджанский мугам, индийская рага), импровизация в музыке эпохи барокко, венских классиков (Моцарт, Гайдн, Бетховен), композиторов романтиков (Шопен, Лист, Брамс, Рахманинов). Импровизация в джазе, роке, современная импровизация.

Тема 2. Формирование базовых навыков основ импровизации.

Игра плагальных и автентических гармонических оборотов во всех тональностях в свободной фактуре. Игра полных гармонических оборотов (I- IV-K6/4-V7-I, I-VI-IV-K64-V7-I) во всех тональностях. Упражнения по гармонизации верхнего и нижнего тетрахордов с использованием всех обращений главных трезвучий лада. Сочинение диатонических секвенций и их использование в импровизации. Гармонизация и игра гамм (ладов). Игра модуляций на фортепиано (в тональности доминанты, в параллельные тональности, отклонения в тональности субдоминанты и др.). Импровизация на основе оstinato ритма аккомпанемента. Импровизация с использованием различных видов фактуры (монодический и аккордовый склад). Игра импровизированных мелодий в сопровождении выдержанной тонической квинты (бурдон), импровизации на основе органного пункта. Игра на фортепиано соединений аккордов, а также прерванных каденций с проходящими и вспомогательными звуками в различных фактурных вариантах, тесном и широком расположении. Гармонизация мелодий с использованием обращений доминантсептаккордов. Гармонизация мелодии с использованием септаккордов II ступени с обращениями, с использованием аккордов двойной доминанты. Сочинение и игра секвенций с использованием всех пройденных аккордов.

Тема 3. Игра по слуху и транспонирование, как способ и предпосылка развития и закрепления навыков импровизации.

Транспонирование знакомых и сочинённых мелодий, пьес в параллельные и одноименные тональности. Транспонирование знакомых мелодий на секунду вверх и вниз в тональности до 4-5 знаков. Транспонирование развёрнутых гармонических оборотов во все тональности.

Тема 4. Импровизации в простых формах. Ритмическое варьирование.

Элементарные импровизации на основе органного пункта (прима, октава, выдержанная квинта-бурдон). Игра мелодии, в сопровождении выдержанной тонической квинты (бурдон). Импровизации на основе пентатоники. Импровизация в свободной фактуре на основе цепочки мажорных и минорных трезвучий, аккордов, септаккордов. Ритмическое варьирование: игра арпеджио (последовательно разложенных звуков трезвучий, аккордов, септаккордов) в восходящем и нисходящем движении с применением ритмического варьирования.

Тема 5. Музыкальные лады и гармонические стандарты как основа импровизации.

Гармонизация гамм и различных ладов: дорийский, лидийский, миксолидийский, фригийский, дважды гармонический, эолийский, целотонный, пентатоника. Импровизация в этих ладах с применением соответствующей гармонизации.

Раздел 2.

Тема 6. Импровизация с элементами программности.

Использование регистров как своеобразных «программных» элементов для звукоподражания. Импровизация по модели: картины природы, дождь, снег, состояния людей и др. Использование изобразительных возможностей фортепиано. Использование элементов звукоподражания как «программы». Музыкальная имитация на фортепиано боя часов, перезвона колоколов, моторного движения. Например: "волчѣк", "жук", "прялка", «колокола», «звоны», «капли», «волны», «мотор», «охотничьи рога» и др. Примеры из сочинений классиков.

Тема 7. Освоение жанровых моделей: марш, вальс, полька, танго, фокстрот, этюд.

Сочинение (импровизация) в различных стилях: классическая сонатина, соната, романтический ноктюрн, русский романс. Импровизация (сочинение) пьесы в характере колыбельной. Импровизация (сочинение) пьес в разных жанрах (марш, танец, песня). Фактурные и ритмические варианты аккомпанементов в этих жанрах. Импровизация в простых формах. Освоение (сочинение, импровизация) жанровых моделей: марш, вальс, полька, танго, фокстрот, этюд. Сочинение и исполнение этюдов на заданную гармоническую последовательность с использованием моторных форм движения мелких длительностей – восьмые, шестнадцатые; импровизация этюдов с использованием одной из ритмических моделей: триоль, квартоль, секстоль. Сочинение (импровизация) и исполнение пьес в танцевальных и песенных жанрах: менуэт, гавот, полька, галоп, вальс, полонез, марш, романс, вокализ.

Тема 8. Импровизация в различных стилях: классическая сонатина, романтический ноктюрн, русский романс.

Фактурные варианты аккомпанемента в различном характере (альбертиевы басы, бас-аккорд, гармоническая фигурация, мерное чередование аккордов аккомпанемента). Использование при гармонизации мелодии главных ступеней лада (I – IV – V) и подбор басового голоса с применением этих ступеней. Кадансы I – V – I, T – IV – I64 – V – I. Импровизированная гармонизация аккомпанементов в свободной фактуре к популярным романсам.

Тема 9. Композиционные основы импровизации в классических формах: рондо, вариации, сонатная форма.

Импровизация в форме классического сонатного аллегро, в форме рондо, в форме вариаций. Импровизация цикла простых вариаций («Домашние заготовки»). Принципы развития музыкального материала в классической каденции. Мелодическая (тематическая) импровизация и гармонические фигурации. Применение средств контрастирования: изменение регистра, пульсации, тональности, гармонии, динамики, фактуры. Импровизация (сочинение) каденций к классическим сонатам, сонатам и концертам.

Тема 10. Типы и стили импровизации (от истоков до современных форм).

Национальные традиции: рага, мугам, фламенко. Импровизации на органном пункте. Импровизация однотональная, атональная, по заданной гармонической сетке, по

тональному плану, алеаторика, сонористика, пуантилизм, минимализм, додекофония и сериализм. Импровизация на одном звуке. Комбинированная техника.

Тема 11. Джазовый стиль. Основные типы и виды: рэг-тайм, блюз, буги-вуги, свинг, самба, босса-нова.

- a) Знакомство с джазовыми ритмами. Особенности акцентуации - акцентирование так называемых «слабых» долей (2, 4) в такте 4/4.
- b) Фактурные варианты аккомпанемента в различном характере. Простейшие виды аккомпанирующей левой руки в джазе.
- c) Триоль, как основа интерпретации ритма в джазовой музыке. Ритмические комбинации.
- d) Хроматизм (неаккордовые звуки).
- e) Септаккорды и нонаккорды, как основа джазовой гармонии. Нотация.
- f) Импровизация на оstinatный рисунок аккомпанемента.
- g) Блюз. Блюзовая гамма. Гармонические сетки блюза. Форма AABA.
- h) Гармонизация мелодии по "цифровке", в том числе – джазовой.
- i) Ведущее начало левой руки в различных типах буги-вуги.
- k) Приобретение навыков чтения с листа гармонических схем в джазе.
- l) Импровизация по схеме с буквенными обозначениями аккордов.
- m) Фактурные варианты аккомпанемента в различном характере. Простейшие виды аккомпанирующей левой руки в джазе.
- n) Стандартные положения в джазе.
- o) Латиноамериканские ритмы: танго, румба, самба, босса-нова.

Тема 12. Заключение. Обобщение изученного материала, акцентирование внимания на ключевых моментах курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.
2. Гузий, В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66258>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

3. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>. — Загл. с экрана.
4. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>. — Загл. с экрана.
5. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2892>. — Загл. с экрана.

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)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Изучения дисциплины «Основы импровизации» является формирование у студентов навыков свободного музицирования в различных музыкальных стилях, развитие их профессионального кругозора, повышение общей музыкальной культуры.

Цель первого модуля (раздела) – познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление об истории и теории музыкальной импровизации.

Цель второго модуля (раздела) – сформировать навыки импровизации в различных стилях: марш, песня, романс, танцевальные жанры, классическая каденция, джазовая импровизация и др.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика самостоятельной работы	Трудоемкость (в час.)	Контроль выполнения работы (дом. задание и т.д.)
1.	Раздел 1. История и теория импровизации	Роль импровизации в развитии и формировании различных музыкальных стилей:	2	опрос
2.	Тема 2. Формирование базовых навыков основ импровизации	Игра плаговых и автентических гармонических оборотов во всех тональностях в свободной фактуре. Игра полных гармонических оборотов (I- IV-K6/4-V7-I, I-VI-IV-K64-V7-I) во всех тональностях.	2	прослушивание
3.	Тема 3. Игра по слуху и транспонирование, как способ и предпосылка развития и закрепления навыков импровизации	Транспонирование знакомых и сочинённых мелодий, пьес в параллельные и одноименные тональности	2	прослушивание

4.	Тема 4. Импровизаци и в простых формах. Ритмическое варьирование	Импровизация каденций к сонатам и концертам. Анализ периода. Половинная, полная, совершенная и несовершенная каденции.	2	прослушивание
5.	Тема 5. Музыкальные лады и гармонически стандарты как основа импровизации	Гармонизация и игра гамм (ладов). Сочинение и исполнение этюда на заданную гармоническую последовательность с использованием моторных форм движения мелких длительностей – восьмые, шестнадцатые, используя одну из ритмических моделей: триоль, квартоль, секстоль.	2	прослушивание
6.	Тема 6. Импровизаци я с элементами программност и.	Импровизация по модели: картины природы, дождь, снег, состояния людей и др.	2	прослушивание
7.	Тема 7. Освоение жанровых моделей: марш, вальс, полька, танго, фокстрот, этюд	Сочинение и исполнение пьес в танцевальных и песенных жанрах: менуэт, гавот, полька, галоп, вальс, полонез, марш, романс, вокализ.	2	прослушивание
8.	Тема 8. Импровизаци я в различных стилях: классическая сонатина, романтически й ноктюрн, русский романс.	Сочинение и исполнение пьес в жанрах классической сонатины, романтического ноктюрна, романса.	2	прослушивание
9.	Тема 9. Композиционн ые основы импровизации в классических формах: рондо, вариации, сонатная форма	Импровизация в форме классического сонатного аллегро. Рондо. Импровизация каденций к сонатам и концертам	2	прослушивание

10	Тема 10. Типы и стили импровизации	Импровизация на основе оstinатного ритма аккомпанемента. Импровизация с использованием различных видов фактуры (монодический и аккордовый склад). Игра импровизированной мелодии в сопровождении выдержанной тонической квинты (бурдон), органного пункта.	2	прослушивание
11.	Тема 11. Джазовый стиль: рэг-тайм, блюз, буги-вуги, свинг.	Сочинение и исполнение небольшой джазовой композиции в стиле: рэг-тайм, блюз, буги-вуги, рок-н-ролл, свинг.	2	прослушивание
12	Тема 12. Заключение	Итоговая работа. Исполнение импровизации на заданную тему.	2	прослушивание

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Для успешного освоения дисциплины «Основы импровизации» необходимо постоянное развитие и совершенствование навыков игры по слуху популярных песен, романсов; совершенствование навыков транспонирования стандартных гармонических построений и оборотов, навыков игры секвенций и игры по буквенно-цифровой символике; необходимо постоянное совершенствование игры импровизированного аккомпанемента к популярным песням, романсам; необходимо овладение и постоянное пополнение репертуара знаменитыми эстрадными шлягерами; совершенствование навыков спонтанного сочинения небольших композиций на заданную тему, программу или образ; овладение навыками гармонизации известных мелодий; совершенствование навыков сочинения импровизированных каденций к концертам и сонатам венских классиков, а также импровизаций в романтическом стиле; овладение спецификой джазовых ритмов; овладение спецификой латиноамериканских ритмов; изучение и практическое освоение известных джазовых стандартов и ритмов: блюз, свинг, рэг-тайм, буги-вуги, рок-н-ролл и др.; обогащение и пополнение слухового опыта за счёт прослушивания аудио и видео - записей известных отечественных и зарубежных пианистов - импровизаторов: Ф. Гульда, Э. Гарнер, О. Питерсон, А. Сандовал, М. Легран, Ж. Люсьер, К. Джарретт, С. Каган, А. Цфасман, Д. Крамер, И. Брилль, В. Мустафа-Заде, М. Аркадьев и др.