

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

В.Н. Цыганков

«Основы импровизации»

**учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов), Фортепиано**

СЫКТЫВКАР, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано

Одобрено предметно-цикловой комиссией «Фортепиано»

Протокол № 1 от «1» октября 2018 г.

Председатель ПЦК _____/С.И.Карманова/

Рецензенты:

С.П. Васильев — Заслуженный работник РК, преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Цыганков В.Н. Основы импровизации [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Н. Цыганков. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. – 25 с.

Учебно-методическое пособие включает в себя краткое содержание изучаемых тем, описание практических занятий и видов самостоятельной работы по междисциплинарному курсу «Основы импровизации».

Пособие способствует формированию навыков подбора и импровизации, необходимых студентам специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано для дальнейшей профессиональной деятельности.

© В.Н. Цыганков, 2018

Оглавление

Введение.....	4
Тематический план.....	8
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.....	9
Раздел 1. Подбор по слуху и гармонизация мелодии.....	9
Раздел 2. Импровизация музыкальных построений в форме периода с метроритмическим и мелодико-гармоническим развитием.....	12
Раздел 3. Средства построения мелодий и импровизации в форме вариаций на темы произведений композиторов - классиков.....	15
Раздел 4. Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.....	18
Раздел 5. Импровизация в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.	20
Формы текущей и промежуточной аттестации.....	23
Методическое и информационное обеспечение	25

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу (далее - МДК) «Основы импровизации» предназначено студентам специальности 52.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Фортепиано». Пособие способствует лучшему освоению материала, изучаемого на индивидуальных занятиях по МДК, а также организации самостоятельной работы студента.

МДК «Основы импровизации» преследует следующие цели: выработать у обучающихся практические навыки подбора по слуху и импровизации и дать им представления о методике развития этих навыков.

На базе полученных знаний в процессе прохождения курса студенты могут открыть для себя более широкий спектр специализаций, в которых вышеперечисленные навыки реализуются:

- концертмейстер на уроке «ритмика», «ритмопластика»;
- концертмейстер хореографической школы;
- концертмейстер спортивной школы;
- концертмейстер вокального ансамбля;
- импровизатор - соло и ансамблист на презентациях, творческих вечерах, художественных выставках, праздничных программах по разработанному сценарию;
- преподаватель фортепиано (раздел подбора и импровизации);
- концертмейстер (фортепиано, синтезатор) детского театра.

Подбор по слуху, импровизация также имеют большое значение и для развития исполнительских навыков обучающихся в колледже искусств. В процессе этих занятий развивается способность к музыкально-слуховым представлениям, образное мышление, творческая фантазия. Умение импровизировать облегчает изучение нотного материала, развивает аналитическое отношение к музыке, вырабатывает навык свободного ориентирования на клавиатуре.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в результате прохождения МДК «Основы импровизации» у студента должны сформироваться следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии.

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК. 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар;

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретационных решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу в условиях студии.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате освоения курса студент должен

иметь практический опыт:

ПО 1 – чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;

ПО 2 – репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера;

ПО 4 – сочинения и импровизации.

уметь:

У.1. Читать с листа и транспонировать музыкальные произведения.

У.2. Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

У.3. Психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы.

У.4. Использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения.

У.5. Применять теоретические знания в исполнительской практике.

У.7. Пользоваться специальной литературой.

А также,

- воспринимать и воспроизводить музыку, запоминать и транспонировать ее в разные тональности с опорой на гармоническую функциональность;
- импровизировать в заданных жанрах;
- играть аккомпанементы к мелодиям с сочиненными гармоническими фигурациями;
- трансформировать музыкальный материал мелодически, ритмически, гармонически.

знать:

З. 3– художественно-исполнительские возможности инструмента;

3. 6 – профессиональную терминологию;

3. 7 – особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

А также,

- приемы построения мотивов и способы их развития, основные принципы сочинения мелодий;
- теоретический материал, включающий в себя гармонический «алфавит» в доступном объеме;
- репертуар для специализаций с применением импровизационной специфики (концертмейстер хореографической студии, ритмопластики; преподаватель фортепиано – раздел подбора и импровизации).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	54	5 - 6
Аудиторные занятия	36	5 - 6
Практические занятия	36	5 - 6
Самостоятельная работа	18	5 - 6
Вид текущего контроля		5 – контрольный урок
Вид промежуточного контроля		6 – дифференцированный зачет

Тематический план

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	Аудит. Часы	СРС
5 семестр:				
1	Подбор по слуху и гармонизация мелодии.	7	5	2
2.	Импровизация музыкальных построений в форме периода с метроритмическим и мелодико-гармоническим развитием.	8	5	3
3.	Средства построения мелодий и импровизации в форме вариаций на темы композиторов – классиков.	9	6	3
		24	16	8
6 семестр:				
4.	Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.	15	10	5
5.	Импровизация в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.	15	10	5
		30	20	10
	Итого:	54	36	18

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Раздел 1. Подбор по слуху и гармонизация мелодии.

1. Слуховой анализ мелодии.
2. Слуховой анализ функционального строения гармонии.
3. Развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти.
4. Ритмическая организация партии аккомпанемента.
5. Гармоническое варьирование.

Практические занятия:

1. Определение фрагментов мелодии, членение ее на фразы.
2. Определение по слуху гармонических функций одноголосной мелодии.
3. Подбор по слуху мелодических интонаций, мотивов, предложений, периода - в структурном увеличении (по памяти, по репетиционному озвучиванию, по записи на электронных носителях). Подбор подтекстовок к инструментальным мелодиям. Сольфеджирование при подборе вокальных мелодий.
4. Изучение ритмического разнообразия партии аккомпанементов на основе художественных стандартов. Использование таблицы ритмических формул для аккомпанемента.
5. Гармонизация мелодий с помощью основных гармонических функций и аккордами побочных ступеней лада. Освоение различных вариантов гармонизации мелодии.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Задание:

- практиковать подбор по памяти, технической записи, после прослушивания игры на инструменте; гармонизовать мелодии.

Цель задания:

- закрепление теоретических знаний;
- формирование творческой активности и самостоятельности мышления, развитие аналитических способностей;
- развитие практических навыков и умений, необходимых для практики подбора по слуху и гармонизации мелодии:

- * умение сосредотачиваться на отдельных компонентах музыкального материала;
- * активизация музыкальной памяти для определения фрагментов мелодии, гармонизации и целостной композиции;
- * умение интонировать мелодию голосом;
- * умение ориентироваться в ритмических формулах;
- * выявление вариантных гармонических последовательностей.

Содержание заданий:

- слушать музыкальные записи произведений, дифференцируя линии мелодии, баса и гармонии;
- концентрировать внимание на своеобразии фактуры;
- охватывать музыкальной памятью форму произведения;
- воспроизводить услышанное на инструменте (или голосом), в буквенно-цифровой и частично нотной записи.

Примерный репертуар:

Популярные песни:

- М. ИП. Хилл «Happy Birthday to you»;
- Д.Л. Пьерпонт «Djungl – bens» - рождественская песня;
- Т. Коттрау «Санта Лючия» - неаполитанская песня;
- А. Розенбаум «Вальс-бостон»;
- А. Зацепин, сл. Н. Дербенева «Куда уходит детство?»;
- Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина «Прекрасное далеко»;
- С. Намин, сл. И. Шаферана «Мы желаем счастья вам!»;
- Х. Манчини «Moonriver»;
- Д. Раксин «Лора»;
- Гр. «Любэ» «Ты носи меня, река» и т.д.

Песни из кинофильмов:

- «Вам и не снилось» - композитор Н. Рыбников;
- «Долгая дорога в дюнах»- композитор Р. Паулс;
- «Гардемарины, вперед!» - композитор В. Лебедев;
- «Д ‘Артаньян и три мушкетера» - композитор М. Дунаевский;
- «Жестокий романс» - композитор А. Петров;
- «Мэри Поппинс, до свидания!» - композитор М. Дунаевский.

Литература:

1. «Музыкальный калейдоскоп». Популярные мелодии для фортепиано. Вып.1-5, Изд. Музыка, Москва, 2006-2010;
2. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2.М., 1985;
3. Лаул Р. Мотив и музыкальное формообразование. JL, 1982;
4. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
5. Практическое пособие для развития музыкального слуха. Сост. А. Барабошкина, С. Ляховицкая. М., 1987;
6. Рыбников Н. Песни и инструментальная музыка. М., 1987.
7. Сольфеджио. Сост. Калмыков Б., Фридкин Т. Ч. 1. М., 1985;
8. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989.

Раздел 2. Импровизация музыкальных построений в форме периода с метроритмическим и мелодико-гармоническим развитием.

1. Импровизации в формах периодов.
2. Выразительные возможности ритма в процессе импровизации.
3. Импровизация посредством метроритмического и мелодико-гармонического варьирования.

Практические занятия:

1. Освоение импровизационных навыков в периодах: квадратного строения, повторного строения, однотонального периода в параллельно-переменном ладу, модулирующего периода.

2. Преобразование метроритмической организации музыкального материала. Распределение ритмико-фактурных вариантов в песнях и инструментальных миниатюрах. Знакомство с ритмическими формулами жанров и стилей. Выбор вариантов ритмических видоизменений мелодии.

3. Использование в процессе импровизации замены одного звука другим в контексте первоначальной и измененной гармонии, заполнение скачка проходящими звуками, терцовыхопеваний устойчивых звуков. Замена аккордов основной тональности аккордами параллельной и одноименной тональности. Введение прерванного оборота, отклонений в другие тональности. Энгармонизм.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Задания:

Изучить структурно-гармоническое разнообразие формы периода. Практиковать упражнения на простейшие, основные и специальные способы метроритмического и мелодико-гармонического развития. Импровизировать в форме периода, опираясь на нотные примеры, техническую запись, и подбор по памяти.

Цель заданий:

- закрепление теоретических знаний;
- формирование творческой активности и самостоятельности мышления, развитие способности анализировать музыкальные построения в форме периода с метроритмическим и мелодико-гармоническим развитием;

- формирование практических навыков подбора и импровизации по данной теме;
- критический подход к выбору средств выразительности для процесса импровизации на основе новых целевых ассоциаций.

Содержание заданий:

В объеме всех видов периода необходимо:

- определить характер музыкального материала;
- мотивацию импровизаций (целевые музыкально-слуховые ассоциации);
- использовать метроритмическое варьирование (вариантные упражнения);
- сочетать метроритмическое варьирование с мелодическим:
 - * дробление длительностей;
 - * замена одного звука другим, близким по гармонии;
 - * заполнение скачка проходящими звуками;
 - * расположение между двумя звуками верхнего или нижнего вспомогательного;
 - * терцовые опевания устойчивых звуков;
 - * движение по аккордовым звукам.
- подобрать варианты гармонической «поддержки»:
 - замена аккордов основной тональности аккордами одноименной и параллельной тональности;
 - внедрение прерванного оборота;
 - отклонение в другие тональности;
 - энгармонизм.
- фиксировать импровизации в технической и нотно-цифровой записи.

Примерный репертуар:

Фортепианные пьесы:

- Австр. нар. песня «Ах, мой милый Августин»;
- Эст. нар. песня «Взял волынку наш сосед»;
- Орф К. «Танец»;
- Свиридов Г. «Грустная песенка»;
- Чайковский П. «Старинная французская песенка»,
- «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка»;
- Шуман Р. «Отзвуки театра» и т.д.

Романсы:

- Варламов А. «Горные вершины»;
- Гурилев А. «Право, маменьке скажу»;
- Даргомыжский А. «Мне грустно», «Расстались гордо мы»;
- Шуман Р. «Весенняя ночь» и т.д.

Литература:

1. А. Варламов Избранные романсы и песни. М.: Музыка. 2011;
2. А. Даргомыжский Избранные романсы и песни. М.: Музыка. 2013;
3. Вардан Маркос Классика в современной обработке (В.Моцарт Симфония №40, «Турецкий марш», Н.Паганини Каприс№24), М., 2005;
4. Г. Свиридов «Фортепианная музыка для детей и юношества», изд. «Композитор», 2012;
5. Л. Бетховен Багатели. Изд. Музыка, М. ,1986;
6. П. Чайковский «Детский альбом», изд. Кифара,2011;
7. Р. Шуман «Альбом для юношества», изд. «Современная музыка», 2009.
8. Романсы русских композиторов. М., Музыка, 1986;
9. Ф. Шопен Фортепианные пьесы. М.: Музыка, 2010;
10. Хрестоматии педагогического репертуара для ДМШ (младшие, средние и старшие классы), М., Музыка;

Раздел 3. Средства построения мелодий и импровизации в форме вариаций на темы произведений композиторов - классиков.

1. Изучение структуры мелодий из произведений композиторов - классиков.
2. Сочинение мелодий в стиле композиторов-классиков для предполагаемых вариаций.
3. Импровизация вариационной формы в заданном стиле.

Практические занятия:

1. Игра на инструменте и интонирование голосом мелодических фрагментов из произведений композиторов-классиков: разбор структуры мелодии (гаммообразное и арпеджированное движение, вводные, проходящие, вспомогательные звуки, секвенцирование, синкопирование, определение кульминации; выявление структурных границ интонации, мотива, фразы, предложения и их единства).
2. Практика сочинения мелодий при соблюдении единства ритма, интонаций, повторности музыкальных построений.
3. Импровизация сочиненной мелодии в форме вариаций посредством мелодического варьирования, изменения метроритма, регистра, фактуры, лада.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Задания:

Анализировать мелодии из произведений композиторов-классиков с точки зрения музыкально-выразительных средств, играть подобные примеры. Сочинить несколько мелодий в стиле композиторов-классиков для предполагаемых вариаций.

Анализировать вариации на темы композиторов-классиков, играть и слушать в технической записи подобный репертуар. Импровизировать вариации в заданном стиле.

Цель заданий:

- закрепление теоретических знаний;

- формирование творческой активности и самостоятельности мышления на основе прослушивания и проигрывания тематического музыкального материала;
- расширение арсенала технологических средств для развития материала темы;
- развитие практических навыков импровизации по данной теме.

Содержание заданий:

При анализе классического мелодизма обращать внимание на:

- вариантность ритмического ядра, исключающего ритмическую пестроту,
- смысл не только каждого звука, но и пауз,
- «рождение» темы из одной или преобладающей интонации, предупреждающей интонационную эклектику,
- повторение, варьирование, секвенцирование мотивов, фраз и предложений, - что обеспечивает качество мелодизма.

При работе над импровизацией в форме вариаций необходим основной минимум:

- освоить тему и ее фактурно-гармоническую цепочку,
- представить форму произведения,
- учесть тональность темы, отклонения, модуляции, лады, соответствующие аккордам (как эффективная горизонталь для импровизационных вариаций).

Представить тему:

- в разных регистрах, размерах, ладах;
- в увеличении, уменьшении, обращении, ракоходе (увеличенном, уменьшенном, обращенном);
- в виде канона.

Распределить вариации по типам форм ритмической, гармонической, мелодической и смешанных фигураций.

Фиксировать импровизации в технической и нотно-цифровой записи.

Примерный репертуар:

Фортепианные произведения и романсы:

- Бах И.С. Ария из орк.сюиты №3 D-dur (перел. для ф-но);

- Бетховен Л. Багатели, 6 легких вариаций на тему швейцарской песни F-dur, 9 вариаций на тему из оперы «Мельничиха», 9 вариаций на тему марша Э. Дрейслера;
- Гайдн Й. Соната e-moll III часть, Соната D-dur II часть (для ф-но);
- Моцарт В. «Приди, весна», «Фиалка» (романсы), Соната №11 A-dur, 1 часть (для ф-но).

Литература:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991;
2. Бетховен Л. Багатели. Изд. Музыка, М., 1986;
3. Бетховен Л. Вариации для фортепиано. Том 1. Изд. Современная музыка, М., 2009;
4. Бетховен Л. Избранные сонаты для фортепиано. Музыка, М., 1982;
5. Гайдн Й. Сонаты. Изд. Нота, 2004;
6. Моцарт В. Сонаты для фортепиано. Серия: Мир культуры, истории и философии. Изд. Лань СПб, 2015;
7. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989.

Раздел 4. Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.

1. Анализ жанровых мелодико-гармонических основ в произведениях композиторов - классиков и романтиков.
2. Импровизация на темы жанров.
3. Импровизация жанровых вариаций.

Практические занятия:

1. Освоение основ танцевальной музыки в простой двухчастной и трехчастной форме. Выявление характерных черт жанров. Квадратное строение, определенность и повторность ритмов, акцентирование сильных (слабых) долей. Формообразующая роль ладовых переходов.
2. Импровизация в стилях и жанрах прошлых веков (вальс, марш, полька, мазурка, менуэт, гавот, сарабанда и др.)
3. Импровизация жанровых вариаций (трансформация темы в марш, менуэт, вальс и т.д.)

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Задания:

Выявить жанровые основы произведений в их развитии. Определить форму, структуру, гармонию, лады, соответствующие аккордам. Импровизировать на темы жанров. Импровизировать жанровые вариации (трансформировать тему в марш, менуэт, польку, мазурку, вальс и т.д.)

Цель заданий:

- закрепление теоретических знаний;
- формирование творческой активности и самостоятельности мышления на основе прослушивания и проигрывания тематического музыкального материала;
- развитие практических навыков импровизации по данной теме.

Содержание заданий:

- выявить основную жанровую ритмо-мелодико-гармоническую формулу заданного музыкального материала;
- играть и слушать музыку, аналогичную предлагаемому жанру;
- накапливать и усваивать наиболее характерные приемы на основе близких образных ассоциаций;
- для концентрации творческого внимания во время подготовки к импровизации можно настроиться: вспомнить аналогичную

- музыке поэтическую строфу или создать самому подобную, сделать зарисовку для направленности воображения, возможно и воспроизведение подобных музыке движений - если это танец или марш – аналогично ритмопластике;
- выявить форму, возможности перегармонизаций;
 - понять структуру повторности, акцентирования, ладовых переходов;
 - понять границу между подражательной импровизацией и импровизацией-стилизацией и в соответствии с выбором приступить к самостоятельной работе.

Примерный репертуар:

Фортепианные произведения:

- Бах И.С. Французская сюита G-dur (Гавот, Сарабанда, Куранта); Французская сюита c-moll (Менуэт, Аллеманда);
- Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен»;
- Брамс Й. Вальс A-dur;
- Глинка М. Полька d-moll;
- Россини Д. «Неаполитанская тарантелла «;
- Шопен Ф. Мазурка a-moll, Вальс a –moll;
- Шостакович Д. Контрданс из к/ф «Овод»;
- Шуман Р. Марш G-dur.

Литература:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991;
2. Вардан Маркос Классика в современной обработке: В.Моцарт Симфония №40, «Турецкий марш», Н.Паганини Каприс№24, М., 2005;
3. Популярные вальсы и танго для фортепиано. Вып. I. Киев, 1980;
4. Пьесы в форме старинных танцев. Редактор М. Соколов, М.: Музыка, 1986;
5. Хрестоматии педагогического репертуара для ДМШ (младшие, средние и старшие классы), М., Музыка;
6. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989;
7. Шопен Ф. Фортепианные пьесы. М.: Музыка, 2010;

Раздел 5. Импровизация в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.

1. Анализ произведений, написанных в стилях эстрадно-джазовой музыки.

2. Импровизация в стилях эстрадно-джазовой музыки.

Практические занятия:

1. Прослушивание произведений эстрадно-джазового направления. Нотографическая фиксация цифровок, импровизаций по квадратам, рифам и иным структурам. Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Ритм как основной элемент джаза. Секвенцирование, синкопирование. Ритмическое оформление партии аккомпанемента. Гармоническая структура блюза. Каденция в блюзе.

2. Импровизация с использованием эстрадно-джазовой специфики структуры, ритма, гармонии, фактуры по блюзовому квадрату (12 тактов: 4+4+4), по 32-х тактовой песенной форме (ААВА). Свинг.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Задания:

Освоить специальную систему фиксации эстрадно-джазового музыкального материала. Анализировать и исполнять на инструменте (голосом) джазовые стандарты. Прослушивать в звуковой записи и читать с листа репертуар, хронологически соответствующий истории джазовых стилей. Импровизировать в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.

Цель заданий:

- закрепление теоретических знаний;
- формирование творческой активности и самостоятельности мышления на основе прослушивания и проигрывания тематического музыкального материала;
- развитие практических навыков импровизации по данной теме.

Содержание заданий:

- точно определить жанр, стиль и структуру музыкального материала для импровизации,
- для импровизации по теме без аккомпанемента следовать схеме:
 - * проставить буквенные функции,

- * найти побочные доминанты,
- * при необходимости найти тритоновые (буквенно-цифровые) замены Т и Д и ввести параллелизм;
- при наличии темы с гармонической схемой проследить отклонения и модуляции в другие тональности, учитывая свободу параллельного, косвенного и расходящегося движения;
- импровизировать всем арсеналом средств развития первоначальный музыкальный материал на основе новых целевых ассоциаций;
- фиксировать импровизации техническим и примерным нотным (буквенно-цифровым) способом.

Примерный репертуар:

- «Happy New Year» -группа «АВВА» (Б.Андерсон);
- «Yesterday» -группа «Битлз»;
- «Июльское утро» - группа «UriahHeep» (Кен Хенсли);
- «Hotel California» -группа «Eagles»;
- «The final countdown» - группа «Европа»;
- Арт Тейтум–Блюз в тоне си бемоль;
- Л.Бернстайн. Песня из мюзикла «Вестсайдская история»;
- Анхель Виллольдо Танго «El Choclo»;
- К.Веласкес. «Besame Mucho»;
- Эррол Гарнер «В тумане»;
- Дж. Гершвин «Summertime», «Не для меня» - обр. В.Гороховского;
- С. Джоплин «Артист эстрады» (регтайм);
- Антони Карлос Жобим - «Onenotesamba», «Я любил однажды»;
- Джон Керн «Дым»;
- Даниил Крамер «Танцующий скрипач»;
- Хоги Кармайл «Звездная пыль»;
- Франсис Лей Мелодия из к/ф «История любви»;
- Анне Акико Мейерс Танго «Ревность»;
- Джонни Мендел «Тень твоей улыбки»;
- Глен Миллер «Лунная серенада»;
- Херардо Родригес «Танго-кумпарсита» (уругвайское);
- Баскодель Пакито «О, мое солнце»;

- Раймонд Паулс Песня Керри из мюзикла «Сестра Керри»;
- Мишель Пегури «Утренняя птичья серенада»;
- Оскар Питерсон Восточная баллада из «Канадской сюиты»;
- Франк Пурсель «Индийское утро»;
- Э. Уэббер Песня из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»;
- М. Шмитц «Этюды»;
- И. Якушенко «Печальный гитарист», «Очень галантный кавалер».

Литература:

1. «Лирический джаз» - изд. «Феникс», Ростов на Дону, 1999;
2. Анисимов И. Джаз на фортепиано,- изд. Краснодар, 2000;
3. Антология зарубежного шлягера. – изд. В.Катанского, М., 2003;
4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985;
5. Джазовые вальсы для фортепиано. М., 1985;
6. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1,2. М., 1980;
7. Джазовые произведения для фортепиано. Вып. 1. М., 1982; Вып. 2. М., 1986;
8. Джоуплин С. Миссурийские регтаймы. М., 1979;
9. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1, М., 1989;
10. Капустин М. Крамер Д. Джазовые этюды для фортепиано. М., 1987;
11. Козырев Ю. Джаз и музыкальная педагогика. М., 1987;
12. Никитин А. Начинаящий джазовый пианист. Методические рекомендации. 4.1, ч.2. Сыктывкар, 1990;
13. Песни из американских мюзиклов. М., 1987;
14. Чугунов Ю. Гармония в джазе.Изд. Современная музыка 2007;
15. Якушенко И. «Джазовый альбом», М.: Музыка, 2008.

Формы текущей и промежуточной аттестации

3 курс, 5 семестр

Результатом проделанной работы является *контрольный урок*.

Студенты должны:

1. Подобрать по слуху фрагмент в форме периода (из классического произведения, песни или пьесы);
2. На материале этого же периода импровизировать 2-3 варианта с ритмическими изменениями по принципу вариаций.

Студенты должны

знать приемы построения мотивов и способы их развития, основные принципы сочинения мелодий, структуру вариационной формы;

уметь анализировать мелодии (определять лад, размер, интервальный состав, метроритмическую организацию, место и высоту кульминации); при анализе аккомпанемента определять ступени лада, на которых построено движение басовой линии, ритмические особенности, гармоническое строение; в процессе импровизации - опираться на начальный мотив, гармонические схемы, ритмические формулы, аккомпанемент.

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке (варианты основ для подбора и импровизации):

- Й. Гайдн Соната №47 Соль мажор, 3 часть.
- Л.Бетховен Багатели.
- И.С.Бах Ария из оркестровой сюиты №3 Ре мажор.

3 курс, 6 семестр

Результатом проделанной работы является *дифференцированный зачет*.

Студенты должны:

1. Импровизировать в вариационной форме по темам из произведений композиторов-классиков.
2. Импровизировать мелодические варианты в одном из танцевальных жанров.

3. Импровизировать на эстрадно-джазовые темы по форме ААВА, архаического и классического блюза на инструменте.

Студенты должны

знать структуру формы классических вариаций, клавирные произведения композиторов-классиков в форме вариаций; структурные формулы танцевальных жанров 17-19 веков; теоретические основы строения архаического и классического блюза;

уметь анализировать последовательность мелодико-фактурных вариантов в произведениях классиков; использовать арсенал технических навыков для импровизации мелодических вариантов в танцевальных жанрах; анализировать исполнение импровизаций по джазовым стандартам выдающихся певцов и инструменталистов, исполнять варианты блюзовых цифровок.

Примерная программа для исполнения на зачете (импровизация на основе произведений):

1. В.Моцарт «Фиалка»
В.Моцарт Соната №11 Ля мажор 1 часть
В.Моцарт Ария Барбарини из оперы «Свадьба Фигаро»

- 2.М.Глинка «Полька» ре минор
Ф.Шопен «Мазурка» ля минор
Й.Гайдн «Менуэт» До мажор

- 3.Д.Мендел «Тень твоей улыбки»
Д.Гершвин «Summertime»
Ф.Лей Мелодия из к/ф «История любви»

Методическое и информационное обеспечение

Дополнительная литература:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991. – 64 с.
2. Бетховен Л. Багатели. Изд. Музыка, М., 1986. – 59 с.
3. Бетховен Л. Избранные сонаты для фортепиано. – М.: Музыка, 1982. – 150 с.
4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М.: Советский композитор, 1985.
5. Варламов А. Избранные романсы и песни. М.: Музыка. 2011;
6. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2. М., 1985.
7. Гайдн Й. Сонаты. М.: Изд. Нота , 2004;
8. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1986. – 200 с.
9. Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М.: Музыка. 2013.
10. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1,2. М., 1980.
11. Джазовые произведения для фортепиано. Вып. 1. М., 1982; Вып. 2. М., 1986.
12. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1, М., 1989.
13. Капустин М. Крамер Д. Джазовые этюды для фортепиано. М., 1987.
14. Песни из американских мюзиклов. М., 1987.
15. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
16. Популярные вальсы и танго для фортепиано. Вып. I. Киев, 1980.
17. Романсы русских композиторов. М., Музыка, 1986;
18. Свиридов Г. «Фортепианная музыка для детей и юношества», изд. «Композитор», 2012;
19. Сольфеджио. Сост. Калмыков Б., Фридкин Т. Ч. 1. М., 1985.
20. Фролов И. Эстрадные пьесы для скрипки и фортепиано. Вып. 2. М., 1991.
21. Хрестоматии педагогического репертуара для ДМШ (младшие, средние и старшие классы), М.: Музыка.
22. Чайковский П. «Детский альбом», изд. Кифара, 2011;
23. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Изд. Современная музыка 2007.
24. Шопен Ф. Фортепианные пьесы. М.: Музыка, 2010.
25. Шуман Р. «Альбом для юношества», изд. «Современная музыка», 2009.
26. Якушенко И. «Джазовый альбом», М.: Музыка, 2008.