

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

Цыганков Владимир Николаевич

«Основы импровизации»

**учебно-методическое пособие
для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Одобрено предметно-цикловой комиссией отделения «Хоровое дирижирование»

Протокол № 1
от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____/Н.В. Суровцева/

Рецензент:

С.П. Васильев – преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», заслуженный работник РК.

Цыганков, В.Н. Основы импровизации [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Н. Цыганков. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми, 2018. - 27 с.

Данное учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Основы импровизации» и предназначено для студентов специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование». Пособие способствует организации самостоятельной работы студента в процессе овладения навыками подбора и импровизации.

Оглавление	
ВВЕДЕНИЕ.....	4
Требования к уровню освоения содержания курса.....	5
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.....	11
Раздел 3. Средства построения мелодий и импровизации в форме вариаций на темы произведений композиторов - классиков.	13
Раздел 4. Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.	16
Раздел 5. Импровизация в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.	18
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	23
Методическое и информационное обеспечение	26

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу (далее МДК) «Основы импровизации» предназначено студентам специальности 52.02.06 «Хоровое дирижирование» и является частью основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС. 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 обучающиеся могут открыть для себя более широкий спектр специализаций, в которых вышеперечисленные навыки реализуются:

- руководитель вокального ансамбля, работающего на принципах коллективной импровизации;
- участник вокально-инструментального ансамбля в качестве инструменталиста и вокалиста (зоны импровизации по цифровке, скэт-вокал);
- музыкальный руководитель детских дошкольных учреждений;
- аккомпаниатор вокального ансамбля общеобразовательной школы;

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 СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (углубленной подготовки) в результате прохождения МДК «Основы импровизации» у студента должны сформироваться следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 1.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего образования, учреждениях СПО.

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 навыки по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

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

Студент должен иметь **практический опыт:**

ПО 3. аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу.

В результате прохождения МДК «Основы импровизации» студент должен:

Знать:

3.2. вокально-хоровые особенности хоровых партитур;

3.3. художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;

3.9. наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные и зарубежные).

Уметь:

У.3. исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров «а capella» и с сопровождением, транспонировать;

У.8. выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские);

У.9. применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями;

У.13. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения.

Также студент должен *уметь*:

- 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.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	57	8
Аудиторные занятия	38	8
Лекционные занятия	8	
Практические занятия	30	8
Самостоятельная работа	19	8
Вид текущего контроля	Контрольные уроки каждый месяц в течение	8

	семестра	
Вид итогового контроля	Экзамен	8

Тематический план

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1	Подбор по слуху и гармонизация мелодии.	8	5	1	4	3
2.	Импровизация музыкальных построений в форме периода с метроритмическим и мелодико-гармоническим развитием.	9	6	1	5	3
3.	Средства построения мелодий и импровизации в форме вариаций на темы композиторов – классиков.	11	8	2	6	3
4.	Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.	15	10	2	8	5
5.	Импровизация в жанрах и стилях эстрадно-джазовой музыки.	14	9	2	7	5
	Итого:	57	38	8	30	19

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Раздел 1. Подбор по слуху и гармонизация мелодии.

Содержание темы:

- 1.1. Слуховой анализ мелодии.
- 1.2. Слуховой анализ функционального строения гармонии.
- 1.3. Развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти.
- 1.4. Ритмическая организация партии аккомпанемента.
- 1.5. Гармоническое варьирование.

Практические занятия:

- 1.1. Определение фрагментов мелодии, членение ее на фразы.
- 1.2. Определение по слуху гармонических функций одноголосной мелодии.
- 1.3. 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.
- 1.4. Изучение ритмического разнообразия партии аккомпанементов на основе художественных стандартов. Использование таблицы ритмических формул для аккомпанемента.
- 1.5. 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 и задачи 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:

1. М. И П. Хилл «Happy Birthday to you»;
2. Д.Л. Пьерпонт «Djungl – bens» - рождественская песня;
3. Т. Коттрау «Санта Лючия» - неаполитанская песня;
4. А. Розенбаум «Вальс-бостон»;
5. А. Зацепин, сл. Н. Дербенева «Куда уходит детство?»;
6. Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина «Прекрасное далеко»;
7. С. Намин, сл. И. Шаферана «Мы желаем счастья вам!»;
8. Х. Манчини «Moon river»;
9. Д. Раксин «Лора»;
10. Гр. «Любэ» «Ты неси меня, река» и т.д.

Песни из кинофильмов:

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

Литература и нотные сборники:

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985;
2. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2.М., 1985;
3. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
4. Сольфеджио. Сост. Калмыков Б., Фридкин Т. Ч. 1. М., 1985;

5. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989;

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

Содержание темы:

- 2.1. Импровизации в формах периодов.
- 2.2. Выразительные возможности ритма в процессе импровизации.
- 2.3. Импровизация посредством метроритмического и мелодико-гармонического варьирования.

Практические занятия:

- 2.1. Освоение импровизационных навыков в периодах: квадратного строения, повторного строения, однотонального периода в параллельно-переменном ладу, модулирующего периода.
- 2.2. 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.
- 2.3. Использование в процессе импровизации замены одного звука другим в контексте первоначальной и измененной гармонии, заполнение скачка проходящими звуками, терцовых опеваний 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 и задачи 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:

1. Фортепианные пьесы;
2. Австр. нар. песня «Ах, мой милый Августин»;
3. Эст. нар. песня «Взял волынку наш сосед»;
4. Орф К. «Танец»;
5. Свиридов Г. «Грустная песенка»;
6. Чайковский П. «Старинная французская песенка»,
7. «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка»;
8. Шуман Р. «Отзвуки театра» и т.д.

Романсы:

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

Литература и нотные сборники:

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985;
2. Веселов, В. Ф. Вокальный цикл на стихи А. Блока. Вокальный цикл на стихи С. Есенина [Ноты] : для среднего голоса и фортепиано / В. Веселов; испол. ред. Ирины Шараповой. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2016. - 36, [2] с.
3. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
4. Романсы русских композиторов. М., Музыка, 1986;
5. Сольфеджио. Сост. Калмыков Б., Фридкин Т. Ч. 1. М., 1985;

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

Содержание темы:

- 3.1. Изучение структуры мелодий из произведений композиторов-классиков.
- 3.2. Сочинение мелодий в стиле композиторов-классиков для предполагаемых вариаций.
- 3.3. Импровизация вариационной формы в заданном стиле.

Практические занятия:

- 3.1. 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).
- 3.2. Практика сочинения мелодий при соблюдении единства ритма, интонаций, повторности музыкальных построений.
- 3.3. 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:

- 1) вариантность ритмического ядра, исключая ритмическую пестроту,
- 2) смысл не только каждого звука, но и пауз,
- 3) «рождение» темы из одной или превалирующей интонации, предупреждающей интонационную эклектику,
- 4) повторение, варьирование, секвенцирование мотивов, фраз и предложений,
- 5) что обеспечивает качество мелодизма.

При работе над импровизацией в форме вариаций необходим основной минимум:

- 1) освоить тему и ее фактурно-гармоническую цепочку,
- 2) представить форму произведения,
- 3) 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:

1. Бах И.С. Ария из орк.сюиты №3 D-dur (перел. для ф-но);
2. 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;
3. Гайдн Й. Соната e-moll III часть, Соната D-dur II часть (для ф-но);
4. Моцарт В. «Приди, весна», «Фиалка» (романсы), Соната №11 A-dur I часть (для ф-но).

Литература и нотные сборники:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991;
2. Гайдн Й. Сонаты. Изд. Нота, 2004;
3. Моцарт В. Симфония №40, «Турецкий марш», Н. Паганини Каприс№24, М., 2005;
4. Федин, С.Н. Основы импровизации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гусли, гитара)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 213 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99291>. — Загл. с экрана.
5. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Изд. Современная музыка 2007;
6. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989.

Раздел 4. Импровизация в различных жанрах музыки прошлых веков.

Содержание темы:

4.1. Анализ жанровых мелодико-гармонических основ в произведениях композиторов - классиков и романтиков.

4.2. Импровизация на темы жанров.

4.3. Импровизация жанровых вариаций.

Практические занятия:

4.1. 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.

4.2. Импровизация в стилях и жанрах прошлых веков (вальс, марш, полька, мазурка, менуэт, гавот, сарабанда и др.)

4.3. 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:

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

Рекомендуемая литература и нотные сборники:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991;
2. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1,2. М., 1980;
3. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1, М., 1989;
4. Популярны вальсы и танго для фортепиано. Вып. I. Киев, 1980;
5. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989;
6. Шопен Ф. Фортепианные пьесы. М.: Музыка, 2010;
7. Якушенко И. «Джазовый альбом», М.: Музыка, 2008.

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

Содержание темы:

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

5.2. Импровизация в стилях эстрадно-джазовой музыки.

Практические занятия:

5.1. 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.

5.2. 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 аккомпанеента 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:

1. «Happy New Year» - группа «АВВА» (Б.Андерсон);
2. «Yesterday» - группа «Битлз»;
3. «Июльское утро» - группа «Uriah Heep»(Кен Хенсли);
4. «Hotel California» - группа «Eagles»;
5. «The final countdown» - группа «Европа»;
6. Арт Тейтум–Блюз в тоне си бемоль;
7. Л. Бернстайн. Песня из мюзикла «Вестсайдская история»;
8. Анхель Виллольдо Танго «El Choclo»;
9. К.Веласкес. «Besame Mucho»;
10. Эррол Гарнер «В тумане»;
11. Дж. Гершвин «Summertime», «Не для меня» - обр. В. Гороховского;
12. С. Джоплин «Артист эстрады» (регтайм);
13. Антони Карлос Жобим - «Onenotesamba», «Я любил однажды»;
14. Джон Керн «Дым»;
15. Даниил Крамер «Танцующий скрипач»;
16. Хоги Кармайл «Звездная пыль»;
17. Франсис Лей Мелодия из к/ф «История любви»;
18. Анне Акико Мейерс Танго «Ревность»;
19. Джонни Мендел «Тень твоей улыбки»;
20. Глен Миллер «Лунная серенада»;
21. Херардо Родригес «Танго-кумпарсита» (уругвайское);

22. Баско дель Пакито «О, мое солнце»;
23. Раймонд Паулс Песня Керри из мюзикла «Сестра Керри»;
24. Мишель Пегури «Утренняя птичья серенада»;
25. Оскар Питерсон Восточная баллада из «Канадской сюиты»;
26. Франк Пурсель «Индийское утро»;
27. Э. Уэббер Песня из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»;
28. М. Шмитц «Этюды»;
29. И. Якушенко «Печальный гитарист», «Очень галантный кавалер».

Рекомендуемая литература и нотные сборники:

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985;
2. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1,2. М., 1980;
3. Джазовые произведения для фортепиано. Вып. 1. М., 1982; Вып. 2. М., 1986;
4. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1, М., 1989;
5. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Изд. Современная музыка 2007;
6. Якушенко И. «Джазовый альбом», М.: Музыка, 2008.

Формы текущей и итоговой аттестации

Форма текущей аттестации

4 курс, 8 семестр

Ежемесячный контроль знаний и умений в форме 10-ти бальной оценочной системы в течение всего семестра.

Форма итоговой аттестации

4 курс, 8 семестр

Результатом проделанной работы является **экзамен**.

Студенты должны:

1. Импровизировать в вариационной форме по темам из произведений композиторов-классиков.
2. Импровизировать мелодические варианты (на инструменте или голосом) в одном из танцевальных жанров.
3. Импровизировать на эстрадно-джазовые темы по форме ААВА, архаического и классического блюза вокальным ансамблем и 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 «Summer time»
- Ф. Лей. Мелодия из к/ф «История любви»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В критерии оценки уровня обучающегося на «10» баллов входят:

- подбор по слуху крупными мелодическими построениями (период, куплет или припев);
- исчерпывающий подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- стилистически безупречные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- исполнительская свобода процесса импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- великолепное знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «9» баллов входят:

- подбор по слуху мелодий достаточно крупными построениями (предложения);
- грамотный подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- стилистически верные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- свобода процесса импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- отличное знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «8» баллов входят:

- подбор по слуху предложениями и фразами;
- убедительный подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- стилистически убедительные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- убедительный процесс импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- уверенное знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «7» баллов входят:

- подбор мелодий по слуху фразами и мотивами;
- качественный подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- стилистически правильные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- достаточно убедительный процесс импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- очень хорошее знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «6» баллов входят:

- подбор мелодий по слуху фразами и мотивами с двумя или тремя повторениями;
- хороший подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- стилистически выдержанные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- самостоятельность процесса импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- хорошее знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «5» баллов входят:

- подбор мелодий по слуху фразами и мотивами с двумя или тремя повторениями и дополнительными комментариями;
- недостаточно хороший подбор гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- недостаточно стилистически выдержанные импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- некоторые нарушения процесса импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- неустойчивое знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «4» балла входят:

- подбор мелодий по слуху мотивами с многократными повторениями и дополнительными комментариями;

- затруднения в подборе гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- нарушения стилистики импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- несамостоятельность процесса импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- «пробелы» в знании теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «3» балла входят:

- трудности в подборе мелодий по слуху;
- проблемы в подборе гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- слабое чувство стиля при игре импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- трудности в процессе импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- слабое знание теоретического материала.

В критерии оценки уровня обучающегося на «2» балла входят:

- большие трудности в подборе мелодий по слуху;
- большие проблемы в подборе гармонии, баса, фигурации к заданной мелодии, воспроизведенной по памяти или фиксированной после ее прослушивания;
- отсутствие чувства стиля при игре импровизации в форме вариаций на заданные или сочиненные в классическом стиле темы;
- «заторможенный» процесс импровизации в жанрах танцевальной музыки прошлых веков, эстрадно-джазовой музыки;
- очень слабое знание теоретического материала.

На оценку «1» балл (неудовлетворительно):

Если исполнение не соответствует оценке «2» балла, ставится оценка «1» балл (неудовлетворительно).

Методическое и информационное обеспечение

Дополнительная литература:

1. Бах И.С. Французские сюиты. Изд. Музыка, М., 1991;
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985;
3. Гайдн Й. Сонаты. Изд. М. Изд. Нота, 2004;
4. Джазовые произведения для фортепиано. Вып. 1. М., 1982; Вып. 2. М., 1986;
5. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1, М., 1989;
6. Моцарт В. Симфония №40, «Турецкий марш», Н. Паганини Каприс №24, М., 2005;
7. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
8. Сольфеджио. Сост. Калмыков Б., Фридкин Т. Ч. 1. М., 1985;
9. Федин, С.Н. Основы импровизации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гусли, гитара)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 213 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99291>. — Загл. с экрана.
10. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Изд. Современная музыка 2007;
11. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка. М., 1989;

Рекомендуемая литература и нотные сборники.

1. Веселов, В. Ф. Вокальный цикл на стихи А. Блока. Вокальный цикл на стихи С. Есенина [Ноты] : для среднего голоса и фортепиано / В. Веселов; испол. ред. Ирины Шараповой. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2016. - 36, [2] с.
2. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2. М., 1985;
3. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1986;
4. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1,2. М., 1980;

5. Никифоров, Ю. С. Хоровое сольфеджио : методическое пособие / Ю. Никифоров. - Санкт-Петербург : Композитор, 2016. - 46, [9] с. - (Современный хормейстер)
6. Петров А. Мелодии из кинофильмов. М., 1989;
7. Поляков, В. Ю. Практические рекомендации по хоровой аранжировке и свободной обработке [Ноты] : учебное пособие для средних и высших музыкальных учебных заведений / В. Ю. Поляков. - Санкт-Петербург : Композитор•Санкт-Петербург, 2016. - 142 с.
8. Популярные вальсы и танго для фортепиано. Вып. I. Киев, 1980
9. Романсы русских композиторов. М., Музыка, 1986;
10. Рывкин, В. Что, Почему, Зачем и Где [Ноты] : Детские песенки под синтезатор на стихи Е. Ефимовского, Ю. Владимирова и Д. Хармса : с аудиоприложением на CD для компьютера («плюс», «минус» и формат MIDI) / Вадим Рывкин. - Санкт-Петербург : Композитор•Санкт-Петербург, 2016. - 59 с. + 1 CD .
11. Смирнов, Д. Три интермеццо на стихи Ивана Бунина [Ноты] : для смешанного хора a cappella / Дмитрий Смирнов. - Санкт-Петербург : Композитор•Санкт-Петербург, 2016. - 12 с.
12. Шопен Ф. Фортепианные пьесы. М.: Музыка, 2010;
13. Якушенко И. «Джазовый альбом», М.: Музыка, 2008.

Интернет-ресурсы:

1. Нотный Архив России – www.notarhiv.ru
2. Нотный Архив Б. Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/>
3. Ноты. Нотомания - <http://www.notomania.ru/>