Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 02.11.2023 20:19:57
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *Башкирской музыки*

КАФЕДРА *Традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *Мелодика и импровизация*

для специальности **53.03.02**
Музыкальное инструментальное искусство.
профиль «Национальные инструменты народов России »

квалификация Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель
(название квалификации)

Форма обучения	*Очная/заочная*
Год обучения	*III / III* (номер курса)
Трудоемкость (з.е,часы)	2,72/2,72
Контактная работа(аудиторные занятия)Мелкогрупповые, индивидуальные (практические)	33 /7
Самостоятельная работа (СРС)	39/ 65
экзамен	-/-
Зачет	*6/6*
всего	*72/72*

Уфа – 2023

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины» структуры ООП
(год утверждения ФГОС ВО) 2017 г.

Составитель *Доцент кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии*

(должность составителя, название кафедры)

Абхалимов Сабир Сабитович

(ФИО составителя) (подпись)

Рабочая программа одобрена кафедрой традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии
Протокол №1 от « 28 » 08 2023 г.

Зав. кафедрой профессор,к.иск. *Ахметжанова Н.В.*

(ученое звание) (ФИО) (подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Раздел	Стр.
1.	Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	2
2.	Требования к освоению дисциплины.	4
2.1	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3.	**Содержание и организация изучения дисциплины**	5
4.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	6
5.	Фонд оценочных средств	8
5.1.	Требования для текущего контроля успеваемости	8
5.2	Требования для промежуточной аттестации	8
5.3.	Критерии оценки	9
5.4	Примерный перечень народных мелодий и наигрышей, рекомендуемых для изучения.	10
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:	11
6.1.	Рекомендуемая литература (основная)	11
6.2.	Рекомендуемая литература (дополнительная)	12
6.3.	Литература, представленная в электронно-библиотечной системе	13
6.4.	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	12
7.	Материально-техническое база	12
	Приложение	

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Народное инструментальное искусство достигло значительных успехов. Накоплен солидный репертуар Исполнители на народных инструментах исполняют народную, классическую и современную музыку.

Обучающиеся должны владеть техникой игры на инструменте, приспособлены к практической работе, читают с листа играют по слуху, траспонируют, подбирают аккомпанемент к мелодиям, кюям и кубаирам. Эти навыки необходимы музыкантам исполнителям. Одна из самых серьезных задач стоящих перед профессиональными музыкантами народной инструментальной музыки; думбыристами, кыл-кубызистами и кураистами- является освоение мелодики и основ импровизации.

Импровизация(от латинского improvises- неожиданный, внезапный)-произведение создающиеся непосредственно в процессе его исполнения. Музыкальная импровизация известна с древнейших времен. Устный характер народного творчества- передача песен и инструментальных кюев, наигрышей на слух по памти- способствовал использованию народными музыкантами (певсами- инструменталистами) элементов импровизации. Для народных музыкантов характерно стремление обьединить четкую фиксацию однажды найденного музыкального образа, с его свободным варьированием добиваясь постоянного обновления и обогощения музыки. В музыкальных культурах восточных народов импровизационное варьирование определенной мелодической модели составляет основную

форму музицирования. Именно в кюях заключено мастерство вариационной разработки музыкального материала (кыскакюй, озон кюй).Исполнители используют различные приемы варьирования: ритмическое, ладовое, гармоническое, регистровое, вкчение орнаментальных оборотов, изменение штрихов, динамики и других. Именно в области сохранения и пропоганды фольклора, в частности инструментального, мы исполнители призваны, сегодня отдавать максимум своих творческих сил. Исполнители на башкирских народных инструментах призваны возродить и развить искусство народной импровизации. В современной методики обучения игре на башкирских народных инструментах искусству импровизации уделено значительное внимание.

Дисциплина «Мелодика и импровизация» нацелена на развитие творческих навыков студентов и использование полученных знаний в будущей профессиональной работе. Умение импровизировать является одним из наиболее ярких проявлений музыкальных способностей. На протяжении веков, импровизация, как составная часть фольклора, являлась характерным проявлением профессионализма. Обучение навыкам импровизации являлось необходимым компонентом музыкального образования вплоть до середины 19 века.

Возрождение импровизации на концертной эстраде 20 века связано с широким распространением джазовой музыки. Именно благодаря джазу импровизация заняла достойное положение в музыкальном образовании. Обучаясь импровизации, начинающий музыкант должен овладеть определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой фантазии, научиться использовать разнообразную фактуру, понять связь импровизации с образной сферой произведения.

Целью дисциплины является:

- воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, но и владеющих навыками творческого преобразования музыкального материала и созданием своей собственной обработки нотного текста, а также знакомство с разнообразными стилями инструментальной импровизации, расширяющими базисное академическое образование магистров .
- освоение студентами комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для овладения искусством импровизации.

В рамках настоящего курса никак невозможно добиться такого эффекта обучения мелодики и импровизации, который достигается планомерным многолетним разветвленным и хорошо организованным учебным процессом. Ожидать в качестве результата двухгодичного обучения свободной импровизации на любую тему во всех стилях было бы утопией.

Задачей дисциплины является;

- практически усвоить основные закономерности обучения мелодики и импровизации (в частности, инструментальной);
- информировать об имеющихся сегодня возможностях дальнейшего самообучения и о конкретных доступных через интернет школах и видеосайтах (youtube), с помощью которых можно далее совершенствоваться в самообучении.
- формировать у магистров мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке музыкального материала;
- совершенствовать механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- овладеть базисными приемами музыкального развития;
- овладеть навыками транспонирования, гармонизации и перегармонизации по слуху и приемами фигурационно-виртуозного развития разрабатываемой темы.

- выявить творческий потенциал студента;
- сформировать умение анализировать разделы музыкальной формы, гармонической и мелодической структуры;
- практически овладеть принципами формирования мелодической и ритмической импровизации, контрапункта, полиритмии, музыкальной фразировкой в различных стилях и жанрах;
- изучить взаимосвязи между аккордами и ладами; роль мелодической линии инструментов.
-освоить варианты импровизации в различных инструментальных стилях и жанрах.
- развить способности воспринимать гармонический квадрат и темы как основу для импровизации;
- приобрести навыки гармонизации мелодии;
- способствовать развитию общей музыкальной культуры студентов

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

3. 2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

4.

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

Знать:

• историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

• специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

• осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

• навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Тема 1.

Раздел дисциплины	***Количество часов контактной работы***		***Количество часов самостоятельной работы***	
5 семестр/уст.сессия(з/о)	***Д/О***	***З/О***	***Д/О***	***З/О***
Теория мелодики и импровизации .	***23***	***3,5***	***13***	***32,5***
6 семестр, 5 семестр(з/о) Практика мелодики и импровизации	***23***	***3,5***	***13***	***32,5***
ИТОГО:	***46***	***7***	***26***	***65***

ВСЕГО: Д/О 72ч. З/О72ч.				

Содержание дисциплины

Теория импровизации:

- введение. Значение мелодики и импровизации в музыке 20 века. Отличие фольклорногомелодико- импровизационного мышления от академического.
- исторический обзор импровизационных видов творчества в европейской музыке Средних веков и Возрождения.
- импровизационность в восточных культурах.
- импровизационное начало в фольклоре. Связь устной традиции с импровизационностью. -
- искусство импровизации в различных стилях, жанрах и направлениях музыкального искусства.
- импровизационная основа Башкирской народной музыки.
- изучение творческого наследия сэсэнов. Кубаиры
- вводное занятие: проблемы и методы обучения импровизации.
- диатонические лады. Одноголосная импровизация вопросно-ответных структур в различных диатонических ладах.
- диатонические трезвучия . в удобном расположении: кварто-квинтовое, терцовое, секундовое.

Практика импровизации:

По каждому из разделов тематического плана руководителем обучающегося определяются обязательные для практического освоения конкретные темы. В ходе индивидуальных практических занятий педагогом поэтапно контролируются:

- владение магистром предваряющим анализом избранной темы;
- владение магистром стилевыми возможностями варьирования избранной темы;
- техническое владение магистром виртуозными возможностями фигурационного и фактурного развития (расслоение звучности в аккордах, аппликатура, постановка рук, артикуляция и т.п.);
- практическое импровизационное варьирование заранее подготовленной темы.
- первоначальные навыки импровизации.
- простые вариации на избранную тему.
- создание импровизационной обработки мелодии. Запись такой обработки нотами.
- Гармонический анализ песни или кубаира. Игра кубаира с аккомпанементом.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Эффективность освоения материала дисциплины «импровизации» зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям;

- изучать научно-методическую литературу по исполнительскому искусству
- прорабатывать элементы штриховой техники применительно к импровизациям на основе специальных исполнительских упражнений, демонстрируемых и предлагаемых педагогом.
- постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера.
- стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на практических занятиях.
- принимать непосредственное участие в поисках оптимальных путей при решении задач эвристического характера.
- пользоваться фондами научной музыкальной библиотеки и электронными базами, техническими средствами, и специально оборудованными компьютерными классами.
- необходимо обогатить память значительным запасом «слов» музыкальной речи.
- научить свободно владеть тональностями.
- воспитать слухо- двигательную координацию, развить мелодический и гармонический слух.
- научить свободно владеть моторной памятью (память пальцевых ощущений),благодаря которой руки сами «помнят» формы пассажей, аккордов, модуляций.
- развитие навыков импровизации идет как всегда в обучении от простого к сложному, с изучением сначала отдельных элементов – моделей, откристаллизовавшихся в музыкальном языке структур, стереотипов, прочно закрепленных в сознании музыканта, благодаря его прошлому опыту.

Совершенное владение моделями позволяет музыканту «бегло» сочинять и путем комбинирования готовых «строительных блоков».

В основе обучения импровизации лежит выработка прочных рефлекторных связей между мышлением «аппаратом творчества», слуховыми представлениями и моторикой, связь позволяющая музыканту мгновенно воспроизводить на инструменте слышимые звукосочетания. Специфическое опережающее мышление импровизатора формируется и развивается при помощи длительных занятий, так и различных упражнений.

- мышление должно не только опережать, но и постоянно сохранять временный интервал между мыслью и действием такой величины, чтобы музыкант успел наметить дальнейшее развитие импровизации, не нарушая при этом логики ее течения.
- таким образом, многовековой опыт специалистов свидетельствует;

любого музыканта можно обучить навыкам импровизации, вне зависимости от того, наделен ли он от природы таким творческим даром.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета , а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях.

5.1 *Требования для <u>текущего</u> контроля успеваемости*

В процессе освоения дисциплины обучающиеся сдают один зачет.

Требования к зачету:

- исполнение двух разнохарактерных произведений

- импровизация на народную мелодию

5.3 Критерии оценки

Результаты обучения, указанные в п.п 2.1 рабочей программы и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной по программы, по итогам экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по пятибалльной оценочной шкале.

Оценка «отлично»:

Безупречное исполнение произведений, понимание стиля и художественного образа. Отличное владение мануальной техникой, яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание исполнительского мастерства с теоретическим осмыслением произведений. Музыкальность и артистизм. Демонстрация полноценных знаний по исполняемому репертуару в ходе коллоквиума.

Оценка «хорошо»:

Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; исполнение произведений различными техническими приемами: глиссандо, вибрато, флажолеты и тд. Достаточно хорошее владение мануальной техникой с допущением небольших погрешностей в исполнении концертной программы. Демонстрация основных знаний по исполняемому репертуару в ходе коллоквиума

Оценка «удовлетворительно»:

Недостаточные навыки понимания стиля и художественного образа сочинений. Слабое владение художественными и техническими приемами в исполнение, отсутствие свободы в работе исполнительского аппарата. Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями. Неубедительные ответы по исполняемому репертуару в ходе коллоквиума.

Оценка «неудовлетворительно»:

Множество ошибок в исполнении произведений. Отсутствие правильных ответов в ходе коллоквиума.

Результаты промежуточного контроля в форме зачета определяются оценками «зачет» и «незачет»

Оценка «зачет»:

Безупречное исполнение импровизации, понимание стиля и художественного образа. Отличное владение штриховой техникой, яркость и убедительность трактовки импровизации, сочетание исполнительского мастерства с теоретическим осмыслением импровизации. Музыкальность и артистизм. Демонстрация полноценных знаний по исполняемому репертуару в ходе коллоквиума.

Оценка «незачет»:

Недостаточные знания навыков импровизации понимания стиля и художественного образа. Слабое владение художественными и техническими приемами в исполнение, отсутствие свободы в работе исполнительского аппарата. Исполнение музыкальных импровизаций с техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями. Неубедительные ответы по исполняемому репертуару в ходе коллоквиума.

Множество ошибок в исполнении импровизаций. Отсутствие правильных ответов в ходе коллоквиума

5.4 **Примерный перечень народных мелодий и наигрышей, рекомендуемых для изучения.**

- Башкирские народные песни и наигрыши из сборника Ахметов Х., Лебединский Л., Харисов А. Башкирские народные песни. – Уфа, 1954.
- Салауат стр.52,58
- Сывай кашка стр.84
- Ерен кашка стр.86
- Куныр буга стр.98
- Ялсыгол стр.178
- Килесак стр.179

- Гульназира стр.187
- Сонайым стр.192
- Хатира стр.194
- Карабай стр.195
- Баик стр.197
- Зарифа стр.198
- Алты егет стр.200
- Ете кыз стр.202
- Сук муйыл стр.204
- Сынрау торна стр.213
- Томбойокло терен кул стр.230
- Турат сагылы стр.236-237
- Кара юрга стр.239
- Карабаев стр.240-241
- Баик стр.251
- Гайша стр.264
- Казачий бейеу стр.275
- Перовский маршы стр.284
- Форт-Перовский стр..287
- Казан алган марш стр.290
- Маршрут стр.291
- Бикташев стр.294

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Рекомендуемая литература (основная):

№ и наименование
Ахметов Х.Ф. Башкирские протяжные песни: из коллекции фольклориста. М. Сов. Композитор – 1978 г.
АбхалимовС.С.Хрестоматия для башкирской думбыры.Вып.I,II., Уфа-2005г.

АбхалимовС.С.Хрестоматия для башкирской думбыры.Вып.III., Уфа-2015г.
Башкирские народные песни. Ахметов Х., Лебединский Л., Харисов А., Уфа – 1954 г.
Башкирское народное музыкальное искусство.Составитель: Сулейманов Р.С. Уфа «Китап» 2001 г.
Сулейманов Р.С. Башкортдумбыраhы. Өфө «Китап»-1993г.
Башкирские предания и легенды /Сост. Ф.А.Надршина. – Уфа: Башкнигоиздат, 1985. – 288 с.
Башкорттон100йыры(Композиторзарэшкартеуендабашкортхалыкйырзары) Офо–1992 й.
Дияров К.М. Мелодии седого Урала. Уфа – 1988 г.
«Курай». Составитель: Рахимов Р.Р. Уфа «Китап» - 1999 г.
Лебединский Л.Н. Башкирские народные песни и наигрыши. М. – 1965 г.
Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. С-Пб 1897 г., Уфа 2013 г.
Атанова Л.Н. Роль народных музыкантов в сохранности и развитии традиционных черт башкирского музыкального фольклора. Народное творчество башкир. Уфа 1976г.
Зелинский «Композиционные закономерности башкирских программных инструментальных кюев » Ленинград 1977 г.
Моисеев В.К. Некоторые вопросы обучения баянистов навыкам импровизации Уфа 1986 г.

6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Атлас музыкальных инструментов народов СССР / Сост. К.В.Вертков, Г.И.Благодатова, Э.Э.Язовицкая. – М.:М., 1975. – 400 с
2. Асафьев Б.В. О народной музыке /Сост. И.И.Земцовский и А.Б. Кунанбаева. – Л.,1987.
3. Башкирские народные протяжные песни. Составитель, Л. Сальманова. Уфа «Гилем» 2007 г.
4. Башкортхалыкижады. ЙырзарОфо – 1974 й.
5. Камаев Ф.Х. Инструментальная музыка. Баян, курай. Уфа – 1983 г.
6. Сулейманов Р. Башкирское народное творчество. Песни и наигрыши. Уфа – 1983 г.
7.Мальцев С. Психологические аспекты музыкальной импровизации. // Музыкальные горизонты. София, 1987 (на болгарском языке).
8.Мальцев С. О субсенсорном и сенсомоторном уровнях антиципации в музыкальной импровизации. // Вопросы психологии, 1988 № 3.
9.Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., Музыка. 1990.
10.Мальцев С. Музыкальная импровизация как вид творческой деятельности. Теория, психология, методика обучения. Автореферат докторской диссертации. СПб. Государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 1995.
11.Козырев Ю. Импровизация – путь к музыке для всех//Музыкальное воспитание в СССР. – Вып.2. – М., 1985.
12.Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.
13.Сатонов М. Искусство импровизации. М., 1982.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Башкортостан. Краткая энциклопедия. http://encycl.bash-portal.ru/oglav.htm
2. Официальный сайт «Союза кураистов РБ». http://soyuzkuraistovrb.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Количество
1.	**Специализированные помещения:**	
	Учебные аудитории:2-01-общ.пл.30 кв.м.	1
	Концертный зал	1
	Фольклорный кабинет	1
	Кабинет звукозаписи	1
2.	**Специальное оборудование:**	
	Оркестровые пульты	17
	Кресла, стулья для участников ансамбля	30
	Дирижерский пульт	1
	Дирижерская подставка	1
	Видео и аудио техника	12
	Фонд записей	10000

3. В связи заключением договора с издательством «Лань» по подключению к ЭБС и аннулированием договора с ЭБС «Книгафонд» с января 2018 года п.п.6.4 рабочей программы дисциплины изложить в следующей версии:

6.4Литература, представленная в электронно-библиотечной системе:

1. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС Издательства «Лань»:

www.e.lan.com

Доступ к коллекции «Языкознание и литературоведение – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Психология. Педагогика – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Искусствоведение – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Социально–гуманитарные науки – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Художественная литература – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Журналы –136 наименований. Включены в перечень ВАК – 8.

Раздел 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ изложить в следующем варианте:

Учебные аудитории: 1-17, 2-11, 2-28, 3-00, 3-01, 3.-03, общая площадь ____ **кв.м.**;
Оборудование учебных аудиторий: 4 пианино.

Кафедральная техника: DVD-проигрыватель, 3 компьютера (с выходом в Интернет), 2 принтера, копировальный аппарат (ксерокс).

Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023

Кабинет звукозаписи: необходимое звуко- и видео техническое оборудование (магнитофоны, музыкальные центры, проигрыватели CD, DVD, CD–аудио); лингофонный кабинет.
Концертный зал им. Ф. Шаляпина: рояли, хоровые станки, дирижерские пульты.
Камерный зал: рояль.

Комплект лицензионного программного обеспечения

Читальные залы 1,2 корпуса:

Монитор 10+2

Систблок 10+2

Принтер 5

Херох 1

Моноблок 1

Сканер 7+1

Стол письменный 20 шт. –18