Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 04.11.2023 22:05:38
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77d80ea

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова»

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*
КАФЕДРА *Народных инструментов*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **Музыкальная импровизация**
для направления подготовки/специальности *53.05.01 Искусство концертного исполнительства специализация: Концертные народные инструменты*
квалификация *Концертный исполнитель. Преподаватель*

форма обучения *Очная*
курс *III-IV*
семестр *5-8*
объем дисциплины *6 З.Е./216*

практические занятия (мелкогрупповые) *66*
самостоятельная работа (СРС) *78*
экзамен *8*
всего *144*

Уфа 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
2017 г.
(год утверждения ФГОС ВО)

Авторы-составители –

Профессор кафедры народных инструментов
Мельников О.Н.

Рабочая программа одобрена кафедрой *народных инструментов*

Протокол № 1 от « 28» 08 2023 г.

Зав. кафедрой	профессор	*Мельников Олег Николаевич*	
	(ученое звание)	(ФИО)	(подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	4
2. Требования к освоению дисциплины 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Содержание и организация изучения дисциплины	4
4. Методические указания для обучающихся	8
5. Примерные оценочные и методические материалы 5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости 5.2 Экзаменационные требования для *промежуточной* аттестации 5.3 Критерии оценки 5.4 Примерный список вопросов для самостоятельной работы.	10
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 6.1 Рекомендуемая литература (основная) 6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная) 6.3 Рекомендуемая нотная литература 6.4 Литература, представленная в ЭБС 6.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12

1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)

Курс «Музыкальная импровизация»- основной задачей является развитие творческих способностей студентов-народников и приобретение ими навыков варьирования народных, популярных и джазовых мелодий.

В процессе занятий развивается образно-эмоциональное и логическое мышление, формируется художественный вкус, приобретаются необходимые практические навыки варьирования. Знание основ народной импровизации способствует профессиональной подготовке студентов, проявлению себя в педагогической, концертмейстерской и исполнительской деятельности.

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла ООП и является дисциплиной по выбору.

2.Требования к результатам освоения программы

Выпускник должен обладать обязательными профессиональными компетенциями ПКО

ПКО–6. Способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения курса обучающийся должен:

Знать:

— основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;

— основные этапы создания музыкально-исполнительской.

Уметь:

— раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

— формировать исполнительский замысел.

Владеть:

— музыкально-исполнительскими средствами выразительности;

— навыками создания собственной интерпретации.

3. Содержание и организация изучения дисциплины

Занятия по импровизации начинаются с освоения творческих заданий, и рассчитаны на определенный объем знаний и навыков, полученных в ССУзе. В процессе работы по решению целого ряда задач выявляется степень подготовленности каждого студента к освоению учебного материала основного курса, осуществляется и сама подготовка к импровизации. Работа над творческими заданиями ведется в течение двух

уроков семестра. Студенты знакомятся с приемами подбора по слуху аккомпанемента к мелодии, ее различному изложению, с некоторыми приемами варьирования.

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	
		Лекции	Самостоятельная работа
	Освоение вариационных приемов (народная музыка)	15	40
	Освоение вариационных приемов (популярная и джазовая музыка)	15	40
	• **Сочинение,** подбор аккомпанемента к народным мелодиям с использованием гармоний основных, затем побочных ступеней лада – мажорного, минорного, переменного; • изложение мелодии интервалами – терциями, секстами и др., а также аккордами; • сочетание мелодии с подголосками – верхними и нижними; • сочинение фигураций; • использование различной фактуры изложения мелодии.	**28**	40
	Тематическая вариантность Мелодическое видоизменение Ритмическое видоизменение Гармонические изменения	**8**	30

	Эпизод		
	Итого	**66**	**150**

Тематический план курса

Первый год (мелкогрупповые занятия)

- подбор аккомпанемента к народным мелодиям с использованием гармоний основных, затем побочных ступеней лада – мажорного, минорного, переменного;
- изложение мелодии интервалами – терциями, секстами и др., а также аккордами;
- сочетание мелодии с подголосками – верхними и нижними;
- сочинение фигураций;
- использование различной фактуры изложения мелодии.

Творческие задания являются подготовительными упражнениями к освоению учебного материала курса

Приемы варьирования Освоение фигураций разного вида и характера: гаммообразные, арпеджированные, смешанные орнаментального и пассажного характера, двойными звуками, аккордами в разных партиях.

Освоение подголосков в верхнем и нижнем голосе к мелодиям быстрых хороводных и медленным лирическим и протяжным песням.

Освоение различных видов сопровождения мелодии, изложенной в басовой партии: аккордами, контрапунктом, фигурацией.

Анализ приемов варьирования в профессиональных обработках народной музыки и сочинениях на народные темы, популярной и джазовой музыки, аналогичных изучаемым

Тематическая вариантность

Освоение разных видов тематической вариантности с целью внесения в развитие музыкального материала большего разнообразия и контрастов. В основной теме подвергаются преобразованию ее разные стороны: звуковысотная, ритмическая, гармоническая. В целях лучшего усвоения процесс преобразования условно разделяют на отдельные части.

Мелодическое видоизменение

Прием тематического развития, затрагивающий прежде всего звуковысотную сторону мелодии. Возникающие при этом мелодические обороты, характерные интонации призваны придать напеву несколько иной характер. Сначала мелодически изменяют отдельные построения основного напева, заменяя одну из фраз другим мелодическим оборотом, затем преобразуют напев полностью, добиваясь нужного характера звучания. Мелодически видоизмененная тема может иметь разную фактуру изложения.

Ритмическое видоизменение

Видоизменение ритмики основной темы в сторону ее активизации способствует появлению в ней признаков танцевальности. Придание же ей меньшей ритмической активности ведет к большей напевности, лиричности. Для более полного осмысления процесса преобразования студенту предлагается проделать ряд упражнений, в которых последовательно вводят в тему элементы фигурации, синкопы и паузы, изменяют ритмику, используя ритмические особенности других жанров. Такое видоизменение темы оживляет развитие музыкального материала, вносит в его звучание остроту и контрасты.

Гармонические изменения

При развитии тематического материала гармония претерпевает различные изменения: иногда она лишь корректируется, сохраняя свои функции, но большей частью в ее состав вводятся другие гармонические функции, более ярко оттеняющие преобразованную тему. В художественных целях применяется тонический (а иногда и доминантовый) органный пункт, а также basso ostinato и ряд других гармонических красок. Гармонизуя тематический материал, студенты также закрепляют знания, получаемые на уроках курса гармонии.

Эпизод

Одним из важных средств развития музыкального материала является введение в обработку эпизода – построения из преобразованной мелодически, ритмически и гармонически основной темы, которые выступают здесь в совокупности. Состоящий обычно из нескольких проведений темы (различно изложенной), он выполняет функцию временного торможения эмоционального напряжения, а также играет формообразующую роль в композиции обработки, придавая ей черты трехчастности. Эпизод готовится заранее или же наступает внезапно, резко контрастируя с предыдущим и последующим музыкальным материалом. Часто он носит лирический характер. Изменение тональности, а иногда и лада способствует появлению другого характера музыки, приданию ей иного колорита звучания. Иногда роль эпизода выполняет основная тема, данная в увеличении. Для работы с джазовыми стандартами роль эпизода может выполнять музыкальное построение, выполненное по линеарному принципу варьирования.

Обработки

Освоенные традиционные приемы варьирования закрепляются в обработках народных песен и ряда популярных разного содержания и характера. По мере освоения новых приемов развития музыкального материала они используются в более сложных и объемных обработках и композициях.

Второй год

Некоторые другие приемы развития тематического материала

Ведется работа по совершенствованию ранее освоенных приемов варьирования, а также изучаются другие приемы развития тематического материала, которые используются в обработках народной музыки и эстрадно-джазовой музыки.. Одни из них представляют специфические баянные приемы, другие заимствованы из профессиональной музыки .

Тремоло мехом

Прием тремоло мехом осуществляется разнонаправленными движениями меха инструмента и применяется для своеобразного изложения темы игрового характера. Тот же прием используется для активизации ритмики некоторых заключительных построений, когда требуется значительное обострение эмоционального напряжения на коротком участке. Часто встречается он во вступительных и заключительных построениях пьесы.

Имитация звучания народных инструментов и инструментов джаз-оркестра.

Для более красочного отражения содержания и характера некоторых народных песен и мелодий в инструментальной обработке часто прибегают к имитации звучания различных народных инструментов: балалайки, домры, свирели, бубенцов и др.; для образцов популярной и эстрадно-джазовой музыки- кларнета, саксофона, флейты и т.д. Знание специфики звукоизвлечения и своеобразие их звучания позволяет получать красочные звуковые эффекты на баяне и аккордеоне, использовать их в сочинениях.

Тематическая разработка и приемы полифонического развития

В обработках песен, особенно подвижного темпа (хороводных, плясовых), используются приемы тематической разработки, заключающиеся в выделении отдельных характерных мотивов (фраз) темы и их дальнейшем самостоятельном развитии, которое часто идет путем секвенцирования (однотонального или модулирующего) и обычно

связано с последовательным дроблением построений. Тонально неустойчивая разработка придает варьированию интенсивность и остроту.

Развитие тематического материала в обработках народных песен медленного или умеренного темпа (протяжных, лирических) осуществляется чаще путем мелодического развертывания, когда отдельные мотивы (фразы) темы получают новое продолжение, как бы по-новому распеваются. Все это может быть применимо и для работы с эстрадно-джазовой музыкой.

Разработочные, вариационные и полифонические приемы нередко взаимодействуют, способствуя общему нарастанию энергии, продвижению музыки.

Эпизодически в обработках используется прием полифонической имитации. Стреттная имитация применяется как средство усиления напряжения. Имитирующий голос повторяет точно или с небольшими изменениями мелодический оборот темы. Используются и другие полифонические приемы, придающие музыке связность и единство, в частности, одновременное звучание двух разных тем в двойных вариациях.

Обработки

С накоплением различных приемов и средств развития тематического материала, последние используются в более сложных и развернутых обработках народных и популярных песен и мелодий.

На экзамен выносятся наиболее удачные, интересные и профессионально сделанные обработки, в которых демонстрируются знания, умения и навыки по применению на практике различных композиционных средств.

На последних уроках ведется аналитическая работа по рассмотрению различных приемов варьирования в творчестве разных авторов обработок фольклора. Изучаются различные композиции обработок. Определяется и уточняется художественное значение одних и тех же приемов в разных композициях, в различных ситуациях, их соответствие содержанию, характеру и заключенным в народных песнях художественным образам. Разбираются варианты трактовки художественного содержания народных песен и популярных мелодий, обсуждается логическая мотивированность использования средств развития в связи с выявлением общего замысла сочинения.

Рассматриваются композиции разных авторов на одну и ту же музыкальную тему. При сравнительном анализе определяется индивидуальное своеобразие их творческих решений. Студенты знакомятся с историческим процессом развития вариационных приемов в творчестве русских, отечественных и зарубежных композиторов.

Завершается курс сочинением обработки на две народные темы или популярные мелодии различного характера, в которых применяются ранее освоенные вариационные приемы. Обработка сочиняется для ансамбля народных инструментов и исполняется на специальном зачете.

4.Методические указания для обучающихся

Курс «Музыкальная импровизация» рассчитан на два года обучения.

В конце VIII семестра проводится **экзамен**, на которых исполняются одна-две собственные импровизации народных песен, танцев или популярных мелодий. В VIII семестре студент представляет в нотной записи творческие наброски и исполняет 2-3 собственные обработки или композиции из перечня музыкальных тем (см. Приложение 1).

Программа курса рассчитана: на изучение и ознакомление с разными формами изложения народной мелодии, подбору по слуху аккомпанемента, изучению различных видов фигурации, подголосков, видов сопровождения мелодии, изложенной в басовом голосе; изучается тематическая вариантность, ее мелодическая, ритмическая и гармоническая модификация, некоторые другие приемы вариационного развития; совершенствуются вариационные приемы, а также осваиваются некоторые приемы

тематической разработки и полифонического развития, которые используются в профессиональных обработках фольклора и джазового многоголосия.

Студенты сочиняют и исполняют собственные обработки для баяна-аккордеона и ансамбля народных инструментов.

Курс «Музыкальная импровизация» включает следующие формы работы: решение творческих задач, анализ и практическое освоение вариационных приемов, спонтанная и подготовленная импровизация, сочинение собственных композиций (обработок) на темы народной, джазовой и популярной музыки.

Освоение вариационных приемов (народная музыка)

Практическое освоение вариационных приемов осуществляется на хороводных и лирических народных мелодиях, начиная с фигураций как наиболее распространенного способа варьирования, традиционно применяемого в обработках народной музыки. Фигурации имеют ряд разновидностей и изучаются в определенной последовательности.

Изучаются подголоски – характерные приемы обогащения фактуры народной песенной мелодии, применяемые как в многоголосной хоровой, так и инструментальной музыке. Осваиваются различные виды сопровождения мелодии, изложенной в басовом голосе.

Традиционные приемы народного варьирования изучаются и практически осваиваются в течение 3-5 уроков начального семестра обучения. Знания подкрепляются анализом аналогичных приемов варьирования в лучших образцах обработок народной музыки (помещенных во II и III частях Антологии литературы для баяна, М., 1985-86 гг.)

С шестого урока семестра ведется работа по изучению более сложных приемов развития музыкального материала. Тематическая вариантность – видоизменение звуковысотной, ритмической и гармонической сторон основного напева – преображает характер, вносит разнообразие в развитие. Наиболее ярко проявляется тематическая вариантность в лирических эпизодах средней или заключительной части обработки.

Изучаются и некоторые другие приемы тематического развития. Одни из них представляют собой специфические баянные приемы, другие заимствованы из профессиональной композиторской практики обработки фольклорного материала.

Освоение вариационных приемов (популярная и джазовая музыка)

Практическое освоение вариационных приемов осуществляется на балладных (лирических) популярных и джазовых мелодиях, начиная с фигураций как наиболее распространенного способа варьирования, традиционно применяемого в обработках народной музыки. Далее осваивается принцип линеарный – сочинение новой мелодической линии на данную гармоническую сетку. Осваиваются: блюзовый лад, характерные особенности исполнения (свинг, латино-американский стиль и т.д.).

Сочинение

После освоения основных традиционных приемов варьирования появляется возможность закрепления их в собственных обработках народных песен. Студенты используют освоенные вариационные приемы в небольших по объему сочинениях.

С освоением более сложных приемов тематического развития создаются условия для сочинения более крупных пьес вариационной формы. Составляются композиционные планы, отражающие содержание и характер обрабатываемых народных песен и популярных мелодий, которые затем реализуются в собственных сочинениях.

На заключительных уроках студенты сочиняют и инструментуют для ансамбля (разного состава) пьесу на темы двух народных или популярных мелодий (песен). Обычно это соединение лирической (протяжной) и быстрой хороводной песен (для народной музыки), а так же баллады и мелодии в темпе ALLEGRO MODERATO (для эстрадно-джазовой музыки) . Такая композиция дает возможность проявить себя как в обработке музыкального материала разного характера, так и в его инструментовке.

5. Примерные оценочные и методические материалы

5.1. Требования для текущего контроля успеваемости

- текущий контроль (*ответы на семинарах, практических занятиях, тестирование и т.д.*);

5.2 Требования для промежуточной аттестации

- промежуточную (межсеместровую) аттестацию (*контрольные работы, тестирование и т.д.*);
- семестровый экзамен;

Для текущего, промежуточного и семестрового контроля созданы оценочные средства, включающие вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты, критерии зачетной оценки знаний, позволяющие оценить уровень приобретенных компетенции

5.3 Критерии оценки

Результаты обучения по итогам экзамена (8 семестр) определяются оценками «отлично», хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка **«отлично»:**

Безупречное исполнение произведений, понимание стиля и художественного образа. Отличное владение исполнительской техникой, игрой на слух, яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание исполнительского мастерства с теоретическим осмыслением произведений. Музыкальность и артистизм.

Оценка «хорошо»

Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; исполнение произведений с некоторыми гармоническими, техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. Достаточно хорошее владение исполнительской техникой с допущением небольших погрешностей в исполнении композиционной программы.

Оценка «удовлетворительно»

Недостаточные навыки понимания стиля и художественного образа сочинений. Слабое владение художественными и техническими приемами, отсутствие свободы в работе исполнительского аппарата. Исполнение произведений со значительными техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями.

Оценка «**не удовлетворительно»:**

Множество ошибок в исполнении произведений. Неубедительность в воплощении исполнительских замыслов. Неясность и непонимание сути поставленных исполнительских задач. Слабое владение музыкальным материалом и музыкальным инструментом.

5.4 Примерный список вопросов для самостоятельной работы.

1.Из истории возникновения музыкальной импровизации.
2. Разновидности музыкальных импровизаций.
3. Основные принципы вариантно-вариационной импровизации.
4. Основные принципы линеарной импровизации.

5.Основные характеристики диатонических ладов.
6. Блюзовый лад.
7. Основные принципы и характеристики классической гармонии.
8.Основные принципы эстрадной и джазовой гармонии.

6.Учебно-методическое обеспечение курса

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации . М.. 1988
2. Гаранян Г. аранжировка для эстрадных вокальных и инструментальных Ансамблей. М.. 1989.
3Муров А. Советы начинающим композиторам. Новосибирск, 1999
4.Способин И. Элементарная теория музыки. М., 1984
5.Способин И., Дубровский, А, Евсеев В. Учебник гармонии. М., 1984
6.Чугунов Ю. гармония в джазе. М.. 1988.
7.Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
8.Цуккерман А. Анализ музыкальной фактуры. М., 1982

6.2.Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Ераносов А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно): учеб. Пособие / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. – Москва: Радуга, 1984.
3. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
4. Мельников О.Н. Эстрадно-джазовая музыка в классе по специальности «баян, аккордеон». Нотнобиблиографический указатель и методические комментарии. Уфа, УГАИ им. З.Исмагилова. 2006,34с.
5. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
6. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
7. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
8. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
9. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
10. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
11. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.

12. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
13. Степурко, О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
14. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.

6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ikompozitor.ru/RU/publishing/MusLife
http://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://nlib.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Композиторы_СССР
http://dic.academic.ru
http://fagotizm.narod.ru/
http://www.classic-music.ru
http://www.classica21.ru/
http://e.lanbook.com

6.4 Литература, представленная в ЭБС

В.Семенов Прогрессивная школа игры на баяне
Ф.Р.Липс Искусство Игры на баяне

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории: 3-14, 3-13, 3-16,3-20 идр. – **общая площадь 65 кв.м.;**

Оборудование учебных аудиторий: 5 пианино, учебные столы, доски, интерактивная доска, шторы затенения;

Кафедральная техника: 2 магнитолы, 2 DVD-проигрывателя, 1 компьютер, 2 принтера, 2 экрана ноутбук, фонд учебной литературы;

Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;

Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.

Комплект лицензионного программного обеспечения Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.

Большой (концертный) зал им. Ф. Шаляпина (310 мест)	Рояль Gratian- Steinweg Рояль Gratian- Steinweg Рояль Steinway& Sons посадочных мест-310, артистическихкомнаты-2, студия звукозаписи, звукотехническое оборудование, пульты,

	хоровые станки в три ряда.
Камерный зал (104 места)	Рояль Petrof Рояль Bechstein Клавесин, посадочных мест-104 пульты, звукотехническое и осветительное оборудование.