

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Искусство импровизации

для обучающихся по специальности
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Разработчик:

доцент Потапов В.П.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Искусство импровизации» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Искусство импровизации», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения расшифровок и выполнения заданий самостоятельной работы.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий передавать выполненные работы преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Искусство импровизации» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, интернет и др.	повторная работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы	накопление и расширение репертуара
осуществление методического разбора музыкального произведения	изучение различных методов и приемов работы над музыкальным произведением (гармонических оборотов и стандартов)	свободное чтение музыкального произведения с листа; игра по цифровкам.
изучение стилей и жанров педагогического репертуара, основной литературы в соответствии с профилем подготовки	теоретический и художественно-творческий анализ музыкального произведения	Импровизация в различных музыкальных жанрах: марш, вальс, мазурка, полька.

Рекомендации по методическому разбору музыкального произведения

Методический разбор музыкального сочинения является важной составляющей работы будущего преподавателя. Необходимы знания как теоретические (гармония, формообразование), так и исполнительские – работа с обучающимися над техникой, навыками звукоизвлечения, подбором аппликатуры, над динамическими градациями, штрихами и т. д.

Последовательность работы:

охарактеризовать:

- *эпоха, композитор, стиль (краткие сведения);
- *жанр, характер, форма произведения;
- *средства музыкальной выразительности (мелодия, гармония, темпо-ритм, тональность, колорит и динамика);
- * особенности фактуры музыкального сочинения и фактурное развитие (гомофонно-гармоническое, полифоническое и её разновидности, специфические фортепианные фактурные приёмы изложения);
- * технология исполнения: артикуляция, аппликатура, педализация, технические сложности и способы их преодоления.

Рекомендации по освоению и развитию навыков импровизации

*Для успешного освоения навыков импровизации учащиеся должны довести до автоматизма игру плагальных и автентических гармонических оборотов во всех тональностях в свободной фактуре. Освоить игру полных гармонических оборотов (I-IV-K6/4-V7-I, I-VI-IV-K64-V-I) во всех тональностях.

*Играть упражнения по гармонизации верхнего и нижнего тетраордов с использованием всех обращений главных трезвучий лада, играть диатонические и хроматические секвенции. Изучить обозначения аккордов в различных вариантах написания.

*Играть модуляции на фортепиано (в тональности доминанты, в параллельные тональности, отклонения в тональности субдоминанты и т.д.).

*Освоение (игра) простейших импровизаций на основе остинатного ритма, а также импровизированных мелодий в сопровождении выдержанной тонической квинты (бурдон), на основе органного пункта.

*Освоение навыков гармонизации мелодий с использованием обращений трезвучий, аккордов, септаккордов. Освоение гармонизации мелодий с использованием септаккордов II ступени с обращениями, с использованием аккордов двойной доминанты.

*Освоить игру ладов (*дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский он же гипофригийский, лады пентатоники, блюзовый лад*) и гармонизацию этих ладов.

*Важнейшим моментом успешного освоения вышеперечисленных навыков является регулярность ежедневных занятий на фортепиано с целью доведения игры до технической свободы и «автоматизма».

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к зачётам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачёту у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них

разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Дополнительная литература:

1. Бирюков, Сергей Николаевич. Обаяние импровизации [Текст]: традиции и современная советская музыка: [на примере импровизационности В. Тормиса, Б. Тищенко, Р. Щедрина, М. Скорика] / Сергей Николаевич Бирюков // Музыкальный современник / сост. С.С. Зив; Л.В. Данилевич. - М., 1984. – Вып.5. - С.134-150. 1982. - 111 с.
2. Булаева, Ольга Петровна. Учусь импровизировать и сочинять [Ноты]. Тетр. I-III: Магия интервалов; Лад; Мелодия; Гармония; Аккомпанемент / О.П. Булаева, О.А. Геталова. - СПб: Композитор, 2007. - 76 с.: ил. - (Маленький музыкант за фортепиано).
3. Булаева, Ольга Петровна. Учусь импровизировать и сочинять [Ноты]. Тетр.IV : Оstinato; Импровизация / О.П. Булаева, О.А. Геталова. - СПб.: Композитор, 2000. – 52 с.: ил. - (Маленький музыкант за фортепиано).
4. Вопросы теории и эстетики музыки [Текст]: [сб. ст.] : Вып.13 : Структурная функция времени в музыке: исполн. и импровизация / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова; отв. ред. Лев Николаевич Раабен. - Л.: Музыка. - 1974. - 239 с.: нот.
5. Дмитриев, Игорь. Уроки импровизации, заметки по поводу [Текст] : [джазовая] / Игорь Дмитриев // Музыкальное образование: проблемы и перспективы [Текст] : материалы региональной научно - практической конференции (Бийск, 7 ноября 2008 г.) / Бийский государственный педагогический университет имени В. М. Шукшина и Бийский государственный музыкальный колледж . - Бийск : БиГМК, 2008. - С.116-118.
6. Кинус, Юрий Григорьевич. Взаимодействие импровизации и композиции в джазе [Текст] / Ю. Г. Кинус // Современный джаз в музыкальной культуре [Текст] : [сборник статей] / ред.-сост. Е. С. Барбан. – СПб. : Композитор, 2013. – С.64-75.
7. Мальцев, Сергей Михайлович. Об уровнях антиципации в музыкальной импровизации [Текст]: [философский термин - предвосхищение, догадка] / Сергей Михайлович Мальцев // Музыкальная психология и психотерапия : научно - методический журнал. – 2008. - №3. - С.100-114
8. Мальцев, Сергей Михайлович Теория, история и методика преподавания фортепианного искусства [Текст] : тематический план лекционно - семинарского курса аспирантов фортепианного факультета / Сергей Михайлович Мальцев ; кол.авт. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.

- Римского-Корсакова. - СПб: Издательство Санкт-Петербургского Политехнического университета, 2006. - 73 с.
9. Мыльникова, Е.А. Пентатоника в JAZZовой импровизации [Текст]: учебное пособие / Екатерина А. Мыльникова. - СПб: Композитор, 2008. - 80 с.: мяг.
  10. Романовская, Е.А. Импровизация в классе специального фортепиано ДМШ / Е.А. Романовская // Актуальные проблемы методики преподавания игры на фортепиано / сост. Ангелина Александровна Мазина. – М., 1993 - С.14-23
  11. Свиначев, И.С. Курс основ импровизации и его роль в становлении исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ [Текст] / Свиначев, И.С. // Музыкальное искусство и проблемы современного гуманитарного мышления: материалы межвуз. науч. конф. "Серебряковские чтения": [в 2-х кн.] / Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова ; ВМИИ им. П. А. Серебрякова ; Волгоградский гос. пед. ун-т ; сост. Е.В. Смагина. - Волгоград: ВМИИ им. А. П. Серебрякова, 2004. - Кн.2. - С.214 – 220.
  12. Серебрянников, Максим Анатольевич. - "Книга для генерал басу" (1786) Авдотьи Ивановой [Текст]: страницы музыкального досуга барышни екатерининской эпохи // Музыка и время. – 2011. - №4. - С.43-50.
  13. Ткачёва, Ирина Александровна. Некоторые формы развития навыков импровизации и самостоятельного творчества у учеников школы педагогической практики ГОУ СПО " Прокопьевское музыкальное училище" при игре на фортепиано и синтезаторе [Текст] / Ирина Александровна Ткачева // Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях [Текст] : сборник статей Второй межрегиональной научно - практической конференции (г. Кемерово, 9 февраля 2008 года) / Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Кемеровский государственный университет культуры и искусств. - Кемерово :КемГУКИ, 2008. - С.162-167.
  14. Толстобок, Б. Модально-серийная концепция организации звукового материала при импровизации / Б. Толстобок . - Красноярск, 1992. - 21 с.
  15. Триандофилова, Надежда Харлампиевна. Искусство импровизации basso continuo и французская клавирная музыка XVII-XVIII [Текст] // Старинная музыка сегодня [Текст] : материалы научно-практической конференции / кол.авт. Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова . - Ростов-на-Дону : Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 2004. - С.338-346.
  16. ФАЙН, Григорий Анисимович. Искусство джазовой импровизации [Текст]: для музыкантов и преподавателей музыки / Григорий Анисимович Файн. - Самара : [Б.и.], 1999. - 49 с.: мяг. (Проект "Джаз и юные музыканты")
  17. Файн, Григорий Анисимович. Искусство джазовой импровизации [Текст] : для музыкантов и преподавателей музыки / Г. А. Файн. – Самара : [Б.и.], 1999. – 49 с. :мяг. – (Проект "Джаз и юные музыканты") . - Нотное прилож.: с. 18-48.
  18. Хромушин, Олег Николаевич Учебник джазовой импровизации: Для ДМШ / Олег Николаевич Хромушин . - 2-я ред. - СПб: Композитор, 1998. - 43 с.: мягкий ("Хочу учиться джазу!")