

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

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой теории
музыки и композиции
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы импровизации

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.06 Композиция

Специализация Композитор. Преподаватель

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		7		
2	72	36	36	---	Зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Доцент, профессор кафедры Пономарёв В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.11 Цель:

Научить студентов импровизировать, создавать за инструментом – без предварительной записи – законченную музыкальную композицию в конкретном жанровом оформлении и стилевом решении, используя знания и навыки, полученные на других специальных дисциплинах.

1.2. Задачи дисциплины

- а) теоретическое осмысление приёмов и способов импровизации на музыкальном инструменте (фортепиано, или ином);
- б) выработка навыков свободного владения различными видами фактур и ритмоинтонационными моделями жанров (на уровне владения инструментом);
- в) выработка навыков свободного построения мелодической линии, оформленной в тему (период), и в протяженные построения, приёмов интонационного развития мелодии;
- г) изучение методических и учебных пособий по вопросам импровизации;

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «основы импровизации» включена в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений и изучается в седьмом семестре в объеме 36 часов практических занятий. Форма итогового контроля – зачёт.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического	Уметь: — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

периода	
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий; Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	7	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
практические	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	
Общая трудоемкость, час		72
ЗЕ	2	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Введение	Экскурс в историю импровизационных форм.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 2.	Импровизация как форма самовыражения, её принципиальное отличие от «опусного» сочинения. Импровизация публичная, и непубличная (основа будущего «опусного»	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1

	сочинения).	
Тема 3.	Общие жанровые и формально-структурные аспекты импровизации. Взаимосвязь с существующими параллельно формами «опусной» музыки.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 4.	Гармонические и фактурные аспекты импровизации (левая рука), возникающие в этой связи специфические проблемы и пути их решения. Роль фактурно-гармонических «заготовок» для импровизации.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 5.	Мелодическая линия. Построение мелодий-тем и способы их развития. Атематическая мелодическая линия.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 6.	Особые виды фактуры (аккордовая фактура, октавирование мелодической линии, подголосочный склад фактуры). Драматургия фактуры.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 7.	Гармония, её роль в процессе построения импровизации. Отклонения, модуляции и гармонические «сдвиги». Предслышание (прогнозирование) вариантов развития гармонического процесса.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 8.	Совместная импровизация двух исполнителей а) на известный заранее (заданный) тематический материал; б) без предварительной договорённости.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 9.	Джазовая импровизация. Общие понятия. Принципиальное отличие джазового музицирования от способов и форм интонирования в стилях академической музыки. «Блюзовые лады», свинг, традиционно сложившиеся формы.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 10.	Особенности джазовой гармонии. Септаккордика. Добавление тонов к традиционным аккордам. Нефункциональное соотнесение аккордов. «Тритоновые замены» в процессе оформления отклонений. Приёмы «быстрого реагирования» на движение гармонического процесса: «гармоническая формульность», «универсальные лады». Особые обозначения для джазовой гармонии	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 11.	Стилевые разновидности и «жанры» джазового музицирования в историческом аспекте.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 12.	Импровизация без тональности: общие понятия о способах организации звукового материала при	ОПК-1 ОПК-6

	полном отсутствии тональности.	ПК-1
Тема 13.	«Фри-джаз»: специфика, проблемы формообразования.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 14.	Использование электронных и электрифицированных инструментов в импровизации, роль тембрового обновления в построении формы.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 15.	Импровизация в джазовой манере на основе тем классической музыки. Особенности.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1
Тема 16.	«Разностильная» («полистилистическая») импровизация. Особенности.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Введение	2	0	2
Тема 2. Импровизация как форма самовыражения.	2	2	4
Тема 3. Общие жанровые и формально-структурные аспекты импровизации.	2	2	4
Тема 4. Гармонические и фактурные аспекты импровизации.	2	4	6
Тема 5. Мелодическая линия. Построение мелодий-тем и способы их развития.	2	2	4
Тема 6. Особые виды фактуры.	2	2	4
Тема 7. Гармония, её роль в процессе построения импровизации.	4	4	8
Тема 8. Совместная импровизация двух исполнителей.	2	2	4
Тема 9. Джазовая импровизация. Общие понятия.	2	2	4

Тема 10. Особенности джазовой гармонии.	2	2	4
Тема 11. Стилиевые разновидности и «жанры» джазового музицирования в историческом аспекте.	2	2	4
Тема 12. Импровизация без тональности: общие понятия.	4	4	8
Тема 13. «Фри-джаз»: специфика, проблемы формообразования.	2	2	4
Тема 14. Использование электронных и электрифицированных инструментов в импровизации, роль тембрового обновления в построении формы.	2	2	4
Тема 15. Импровизация в джазовой манере на основе тем классической музыки. Особенности.	2	2	4
Тема 16. «Разностильная» («полистилистическая») импровизация. Особенности.	2	2	4
Итого за семестр	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бриль. И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1983г.
2. Маркин Ю.. Школа джазовой импровизации. М., Музыка, 2008г.
3. Маркаич Э.. Пособие по импровизации. Красноярск, ККНУЦ, 2000г.
4. Сапонов. М.. Искусство импровизации. М., Музыка, 1982г.

6.2. Дополнительная литература

- 1.О. Хромушин. Учебник джазовой импровизации для ДМШ. С-Пб, «Северный олень», 1998г.
2. Джазовое образование в России. История и современность. Сборник статей. Уфа, 2009г.

Журналы

Вестник музыкальной науки
 Вопросы искусствознания
 Джаз.ру.
 Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Социально - гуманитарные знания
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями (I-1-08, I-1-05) для индивидуальных консультаций, оснащенные фортепиано, ноутбуком, колонками;

Для самостоятельной работы студента:

- 7 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php)

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

- 8 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 9 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 10 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 11 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 12 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».