

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 06.04.2023 16:43:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра специального фортепиано

Искусство импровизации

Рабочая программа дисциплины

Специальность **53.09.01**

Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам сольное исполнительство на фортепиано,
концертмейстерское исполнительство на фортепиано)
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 847, и ОС ВО программ ассистентуры-стажировки по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом по основной деятельности от 30.03.2022 № 101.

Автор-составитель рабочей программы:
Заслуженный деятель искусств РФ доктор искусствоведения, профессор
С. М. Мальцев

Рецензент: доцент А.А. Штром

Внешний рецензент: профессор В.А. Альтшулер

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специального фортепиано
«19» апреля 2022 г., протокол № 7.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место курса в структуре основной образовательной программы
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - 3.1. Предварительные компетенции
 - 3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3.3. Знания, умения и навыки
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Тематический план
 - 5.2. Содержание программы
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
 - 7.1. Список методической литературы
 - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
 - 9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП
 - 9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования
 - 9.3. Контрольные материалы
 - 9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Музыка – язык. Обучение импровизации в музыке аналогично обучению речевому общению на иностранном языке. Этот принципиально важный тезис нужно постоянно иметь в виду при осмыслении любых проблем обучения музыкальной импровизации в разных стилях.

Обучение фортепианному исполнительству в академической сфере музыкального образования построено однобоко. Учат лишь правильно и красиво исполнять созданные кем-то сложные (иногда – сложнейшие) музыкальные тексты, но не учат даже самому примитивному музыкальному общению с самостоятельным употреблением хранящихся в памяти обучаемого музыкальных интонаций, гармонических оборотов и простейших музыкально-синтаксических форм. Налицо огромная диспропорция и разрыв между сложностью разучиваемого музыкального материала и подчас полным неумением самостоятельного оперирования даже самым примитивным. Сократить этот разрыв призван настоящий курс обучения «Искусство импровизации».

Проблемы обучения основам импровизации видятся следующим образом: (1) систематическое освоение уже имеющейся лексики – «музыкальных слов», а не создание новых, «оригинальных»; (2) систематическое освоение синтаксических и ладогармонических стереотипов музыкального языка; (3) работа над специфичным произношением осваиваемых музыкальных слов и «идиом» (в частности, джазовых) и достижение возможно более полной технической свободы оперирования этими «словами» и оборотами в любой фактурной ситуации (транспонирование); (4) освоение новых структур должно происходить с самым активным участием слуха, а отсюда – особая роль вокально-инструментальных упражнений над созданием импровизационных линий с помощью сольфеджио (в джазе – скэт-сольфеджио); (5) применение базисных музыкально-риторических фигур в процессе импровизируемой музыкальной речи (фигуры простого и варьированного повтора, вопроса-ответа, восклицания, перебивания чужой речи, пауз и т. п.). Для успеха обучения существен правильный выбор осваиваемых структур. Предпочтение здесь должно быть оказано в первую очередь сравнительно небольшому числу самых употребительных структур, однако при этом грамотное и комбинаторное оперирование ими в импровизируемой музыкальной речи должно быть по возможности максимально многообразным.

Следует различать основные виды импровизации. Их условная классификация делается по отношению к доле заданного в наимпровизированном тексте. Различают (1) **связанную импровизацию**, в которой доля заданного и неимпровизируемого велика, а доля спонтанно создаваемого, соответственно, мала – например, о импровизация джазового

хоруса в заданной фактуре; (2) **свободную импровизацию**, в которой доля заданного и импровизируемого находятся в некотором равновесии – например, импровизация джазового хоруса в свободно избираемой фактуре; (3) **фантазирование**, где заданное (то есть неимпровизируемое) как бы отсутствует – примером чему могут служить разделы джазовой баллады, необязательно тематически связанные с заданной темой. Методически более результативным при обучении является сначала освоение форм связанной импровизации, после чего может происходить постепенный переход к более свободным формам; однако не наоборот.

Без предварительно выработанных автоматизмов и игровых навыков джазовая импровизация невозможна. Прямолинейные спекуляции на обязательной спонтанности действий импровизатора обычно связаны с принципиальным непониманием психологической стороны процесса импровизации. Как и при обучении речи на иностранном языке, спонтанный выбор в процессе живого вербального общения – речевая импровизация – возникает только при заранее наработанных артикуляционных автоматизмах грамматически и синтаксически правильного комбинирования языковых стереотипов. Аналогичная ситуация имеет место и в музыке - и в джазе, в частности. Так, изучающему джаз необходимо предварительно овладеть языковыми стереотипами джазовой лексики («идиомами»), правильными грамматическими конструкциями и словарным запасом стилевого направления *main stream*. Без этого говорить на данном джазовом диалекте невозможно. Преодоление психологического барьера неловкости в начальных упражнениях в импровизации преодолевается ясной постановкой задач в процессе упражнений, достаточной длительностью этих упражнений и последовательностью усложнения заданий.

Обязательным свойством любой импровизации является ее непрерывность. Неправильно или неловко сказанное (сыгранное) уже невозможно поправить, поскольку уже самим произнесением оно впечатывается в конкретную развертываемую во времени импровизацию.

Очень важным условием течения многоголосной импровизации является слуховой контроль за всей импровизируемой фактурой. Такой контроль регулируется врожденным у всех людей ограниченным объемом оперативной памяти, равным 7+-2 бита информации (число Миллера). Увеличение объема оперативной памяти в процессе музыкальной импровизации возможно лишь при повышении сложности структур, которыми оперирует оперативная память. К примеру, 7+-2 бита информации могут быть представленными в оперативной памяти импровизатора либо 7+-2 нотами, либо 7+-2 аккордами простой или сложной структуры, либо 7+-2 гармоническими оборотами. Следует иметь в виду, что точный повтор фрагмента предполагает статическое состояние оперативной памяти (такой повтор контролируется одним битом информации), а потому высвобождает оперативное внимание импровизатора для контроля за иными структурами

или слоями фактуры. Этим объясняется такое большое место, которое занимают в процессе обучения импровизации разного рода остигатные формулы (в джазе басы в буги-вуги, гармонические формулы и мелодические фигурационные «риффы» блюзов и т.п.).

На сегодняшний день, к сожалению, нужно признать, что в методике обучения импровизации - и особенно в сфере джаза - наша страна отстает от Запада и от США. Основная оригинальная джазовая методическая литература (школы, пособия, видеоуроки и т.п.) – английская. Еще в конце 50-х – начале 60-х годов там появились многотомные джазовые школы (J. Mehegan), а сейчас некоторые новые школы, связанные с деятельностью института Беркли в Бостоне насчитывают более 120 томов (J. Aebersold). Опубликованные за последние десятилетия русскоязычные школы и пособия своими идеями были ориентированы на западные образцы. В рамках настоящего трехсеместрового курса «Искусство импровизации» никак невозможно добиться такого эффекта обучения импровизации, который достигается планомерным многолетним разветвленным и хорошо организованным учебным процессом. Ожидать в качестве результата полугодового обучения свободной импровизации на любую тему во всех стилях было бы утопией. Задачей настоящего курса является, с одной стороны, практическое усвоение основных закономерностей обучения импровизации (в частности, джазовой импровизации *main stream*), а с другой стороны, информация об имеющихся сегодня возможностях дальнейшего самообучения и о конкретных доступных через интернет школах и видеосайтах (youtube), с помощью которых можно далее совершенствоваться в самообучении¹.

Рекомендуется практиковать синхронный гармонический анализ прослушиваемой импровизации – как по слуху, так и с применением нотной записи² (ноты любой джазовой темы сегодня легко доступны в интернете – нужно набрать в Google английское название темы и слово *music*).

¹ Для того, чтобы получить видеоурок, достаточно ввести в его поисковой строке несколько слов, выводящих на учебные сайты, например: «*Jazz for beginners*», «*Jazz piano lesson*», «*Jazz standards*» или «*Jazz piano lesson tutorial*». Если необходимо найти обучающее видео по какой-нибудь конкретной джазовой теме, например, «*The autumn leaves*», то следует набирать в видеохостинге youtube помимо английского названия самой темы: «*autumn leaves piano tutorial*». Слово «*piano*» при наборе обязательно, иначе попадется обучающее видео для другого инструмента. Упоминание при наборе имени композитора является излишним и может служить помехой в выходе на учебный сайт.

² Джазовый стандарт - музыкальное произведение (песня или инструментальная композиция), которая является важной частью музыкального репертуара джаза. Чтобы найти ноты джазового стандарта, достаточно ввести его название в любой поисковой системе интернета или посетить следующие сайты: «www.bigjazzbook.ru», «www.jazzpla.net». На сайте «www.jazzstudies.us» можно получить гармонию темы в любой тональности.

Поскольку импровизационный джаз – искусство ансамблевое, особое значение в самообучении джазовой импровизации имеет использование различных пособий-«минусовок»³. Такая практика позволяет восполнить трудно организуемое коллективное ансамблевое музицирование и заранее в домашних занятиях лучше подготовиться к подобного рода опытам.

Целью дисциплины «Искусство импровизации» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать не только индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения и 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 джазовой импровизации, расширяющими базисное академическое образование ассистентов-стажеров.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке музыкального материала, совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, овладение базисными приемами музыкального развития, овладение навыками транспонирования, гармонизации и перегармонизации по слуху и приемами фигурационно-виртуозного развития разрабатываемой темы.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина БЧ.ОД.8 «Искусство импровизации» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки ассистентов-стажёров по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Сольное исполнительство на фортепиано, Концертмейстерское исполнительство на фортепиано). В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, позволяющих в комплексе с дисциплинами Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Проблемы исполнительской интерпретации, История и теория инструментального исполнительства и

³ Термин «минус-один» или «минусовка» означает - «запись музыкального произведения, в котором отсутствует одна или более партий, обычно вокал или солирующий инструмент. Под такую запись музыкант имеет возможность самому исполнять отсутствующую партию». Для того чтобы найти «минусовку» для какой-нибудь определенной темы, следует к английскому названию пьесы в поисковой строке сайта «www.youtube.com» добавить слова «backing track» или «Jazz standards». Например: «autumn leaves backing track». Набор имени композитора не нужен, поскольку может помешать выходу на искомый учебный сайт.

Производственной практикой (творческой и преддипломной) обеспечить формирование требуемых ФГОСом профессиональных компетенций.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «Искусство импровизации» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **53.05.01 Искусство концертного исполнительства:**

- способность представить современную картину мира на основе целостной системы естественно-научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-5);

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);

- способность выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10);

- способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

- способность к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);

- способность владеть исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);

- способность демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ПК-8);

- способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);

- способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10);

- способность грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-13);

- способность создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15);
- способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);
- способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17);
- способность воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-18);
- способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19);
- способностью самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром (ПК-20).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Искусство импровизации» формируются следующие профессиональные компетенции:

способность грамотно проанализировать заранее избранную музыкальную тему и выявить в анализе возможные пути ее преобразования, варьирования и обработки для последующего концертного исполнения (ПК-7);

способность быть мобильным в освоении репертуара избираемых для варьирования и разработки музыкальных тем, разнообразных по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

3.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные идеи и принципы обучения импровизации, пригодные для дальнейшего самообучения и расширения собственного музыкального «словарного запаса»;
- имеющуюся литературу по теме обучение импровизации;

уметь:

- свободно импровизировать вопросы-ответы в заданных ладах и тональностях;

- импровизировать в форме периода в заданной тональности в хоральном складе или в простых фактурах (типа бас-аккорд) и ритмах;
- читать джазовую цифровку в ее распространенных вариантах и создавать импровизационный аккомпанемент к теме по написанной в нотах цифровке;
- соотносить джазовую цифровку с классической цифровкой и уметь ладогармонически осмыслить джазовую тему;
- транспонировать сложные песенные темы с гармонией;
- перегармонизовывать один звук с использованием разных гармоний или гармонических оборотов;
- пользоваться видеопособиями и пособиями «минус-один» для самообучения;
- делать ладогармонический анализ темы, являющийся первой ступенью к импровизации;
- сделать собственную оригинальную обработку старинного романса;
- импровизировать джазовую балладу на заранее известную и подготовленную к импровизации тему.

владеть:

- способностью представлять тему и ее возможное варьирование внутренним слухом;
- технической возможностью легко воспроизводить некоторое множество фактур, освоенных до автоматизма;
- технической возможностью импровизировать фигурацию в ладах в заданной тональности;
- практическими навыками ансамблевого исполнительства в фортепианном дуэте.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры		
		1-й	2-й	3-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	114	38	38	38
Мелкогрупповые практические	114	38	38	38
Самостоятельная работа (всего)	246	70	70	106
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)				Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	360	108	108	144
Зачётные единицы	10	3	3	4

5. Содержание дисциплины.

5. 1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:			Самостоятельная работа, час.
			Лекции	Практические занятия	Семинары	
	Первый семестр					
1.	<p>Вводное занятие: проблемы и методы обучения импровизации.</p> <p>Диатонические лады.</p> <p>Одноголосная импровизация вопросно-ответных структур в различных диатонических ладах: сначала соло, потом с партнером.</p> <p>Диатонические трезвучия и их виды. Три вида соединений в тесном расположении: кварто-квинтовое, терцовое, секундовое. Импровизация структуры вопрос-ответ в хоральной фактуре с использованием всех видов соединений: сначала соло, потом с партнером. То же самое в любой тональности.</p> <p>Диатонические септаккорды и их виды.</p> <p>Игра диатонических септаккордов в разных мелодических положениях во всех тональностях.</p> <p>Импровизация структуры вопрос-ответ диатоническими септаккордами в любой тональности: сначала соло, потом с партнером.</p> <p>Импровизация структуры вопрос-ответ с</p>	24	-	8	-	16

	применением всех видов соединения трезвучий и диатонических септаккордов - кварто-квинтового, терцового, секундового. То же в любой тональности.					
2.	<p>Более сложные лады: тон-полутон, целотонная гамма, блюзовый лад (минорная пентатоника + лидийская IV повышенная ступень). Одноголосная импровизация структуры вопрос-ответ в этих ладах: сначала соло, потом с партнером. То же в любой тональности. Освоение стандартной аппликатуры для этих ладов, облегчающей транспонирование. Побочные доминанты. Уменьшенный септаккорд. Игра побочных доминант в разных видах (V₇ V₆₅ VII₇) к данной тональности. То же во всех тональностях. Импровизация структуры вопрос-ответ в хоральной фактуре в разных тональностях с использованием побочных доминант. Гармонический анализ простой песни. Умение транспонировать песню во все тональности. Игра песни с аккомпанементом. Умение сыграть гармонический остов песни с сохранением метроритмической основы. Замещение мелодических оборотов песни ладами. Игра ладов, соответствующих гармонической и метроритмической основе песни. То же во всех тональностях.</p>	28	-	10	-	18

3.	Старинный романс. Анализ возможностей ладогармонического развития. Создание импровизационной обработки. Запись такой обработки нотами. Практическое освоение создания обработки старинного романса на материале популярных русских романсов и песенных тем с применением изученных методов преобразования музыкального материала.	28	-	10	-	18
4.	Практическое освоение песенных и джазовых тем с применением ранее изученных методов преобразования музыкального материала.	28	-	10	-	18
	Итого в первом семестре	108	-	38	-	70
	Второй семестр					
5.	Импровизация структуры вопрос-ответ в ладах, соответствующих гармонической и метроритмической основе песни. То же в разных тональностях. Нонаккорды, аккорды с секстой, с внедренными тонами, альтерированные аккорды. Транспонирование заученных аккордов во все тональности. Перегармонизация одной ноты в мелодии, мотива (попевки, мелодического оборота) песни с применением более сложных гармонических средств. Практическое освоение изученных принципов варьирования на материале разных песенных тем.	24	-	8	-	16

6.	<p>Двенадцатитактовый блюз как форма из трех строф. Типы самых распространенных блюзовых квадратов: (1) – (буги-вуги) I – I – I – I; IV – IV – I – I; V – IV – I – I. (2) I – IV – I – V₇/IV; IV – IV – I – V₇/II; II – V₇ – I – V₇.</p> <p>Блюзовый лад и блюзовые ноты. Типовые переченя в блюзе между блюзовыми нотами и гармонизации аккордами трех главных функций. Практическое освоение двух основных видов блюза в импровизации в простых тональностях. Поиск возможностей применения блюзового лада и блюзовых нот в ранее изученных темах.</p>	28	-	10	-	18
7.	<p>Босса-нова. Латиноамериканский джазовый стиль на 4/4, связанный с ритмом самбы. Ритмоформула баса (пунктир «из-за такта» с предпочтительным движением на квинту вверх) и аккомпанемента (с подчеркиванием третьей и шестой восьмой такта). Различные виды ритмики аккомпанемента. Мелодия как носитель контрастного ритма. Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале латиноамериканских тем.</p>	28	-	10	-	18
8.	<p>Блок-аккорды. Типы движения: дублирование мелодического движения в октаву с заполнением внутри октавы аккордовыми звуками (без повторов аккордовых</p>	28	-	10	-	18

	звучков при задержаниях); то же самое с заполнением широких интервалов хроматическим движением в левой руке; движение по аккордовым звукам; хроматический параллелизм аккорда; гармонизация диатонического движения с использованием проходящего уменьшенного септаккорда. Транспонирование блок- аккордами простых диатонических последовательностей. Импровизация блок- аккордами на одну из изученных ранее джазовых тем. Практическое освоение изученных за второй семестр теоретических принципов импровизационного варьирования на материале более сложных песенных и джазовых тем.					
	Итого во втором семестре	108	-	38	-	70
	Третий семестр					
9.	Тритоновая замена как специфический для джаза путь усложнения аккорда. Параллелизм аккордовой последовательности как подразумеваемое и несколько видоизмененное проявление тритоновой замены. Работа над фигурацией в форме импровизации этюдов на заданную гармоническую последовательность. Диатонические и хроматические опевания аккордовый звуков. Этюды на сложную фигурацию. Транспонирование этюдов	24	-	8	-	16

	с сохранением заранее продуманной стандартной аппликатуры, пригодной для всех тональностей. Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале джазовых тем.					
10.	Свинг как джазовый стиль, имитирующий фактуру и ритмику биг-бэнда. Подчеркивание четных слабых долей такта в размере 4/4. Эффекты off-beat и after-beat. Широкое использование блок-аккордов. Самостоятельная линия баса с предпочтительным движением по четвертям. Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале джазовых тем.	28	-	10	-	18
11.	Джазовая баллада как джазовый стиль. Богатая гармония с широким использованием разнообразных тритоновых замен и внедренных тонов в медленном движении. Свободно применяемая виртуозная орнаментальность в правой руке с использованием rubato. Виртуозные каденции. Практическое освоение изученных теоретических принципов импровизационного варьирования на материале песенных и джазовых тем.	28	-	10	-	18
12.	Страйд-пиано как джазовый стиль для фортепиано соло, пригодный для песенных	28	-	10	-	18

обработок. Основные типы движения в левой руке: фактура бас-аккорд как общая основа ритмического движения; движение децимами; имитирующий гитару повтор аккорда на каждую ритмическую долю. Роль правой руки в создании ритмического контраста метрическому движению с использованием эффектов off-beat и after-beat. Практическое освоение и закрепление всех изученных в курсе теоретических принципов импровизационного варьирования на материале песенных и джазовых тем.					
Экзамен					36
Итого в третьем семестре	144	-	38	-	106
ИТОГО по курсу:	360	-	114	-	246

5.2. Содержание программы.

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

- владение ассистента-стажёра предваряющим анализом избранной темы;
- владение ассистента-стажёра стилевыми возможностями варьирования избранной темы;
- техническое владение ассистента-стажёра виртуозными возможностями фигурационного и фактурного развития (расслоение звучности в аккордах, аппликатура, постановка рук, артикуляция и т.п.);
- практическое импровизационное варьирование заранее подготовленной темы.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

6.1. Основная литература

Маркин Ю. И. Школа джазовой импровизации. Части 1- 2. М., 2008.

Бриль И. М. Практический курс джазовой импровизации. [Электронный ресурс] <http://klex.ru/3ta>

Гиршвальд М. Джазовые уроки для начинающих. [Электронный ресурс] www.youtube.com/user/girshwald

Aebersold J. Anyone can improvise. (Импровизировать может каждый). [С переводом на русский язык]. Vol. 1-120. [Электронный ресурс] www.jazzbooks.com

Мальцев С. М. Tempo rubato. Типология, исторические формы. Монография. 45,25 п. л. СПб.: Типография Издательства Санкт-Петербургского Политехнического университета, 2015. 362 с.

Мальцев С. М. Внутритактовая агогика в немецком учении о такте 17-18 веков. СПб., Санкт-Петербургская Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра музыкальной критики, 2010. 129 с.

Мальцев С. М. Риторика, образность и юмор в фортепианной и камерной музыке Бетховена. Санкт-Петербургская Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра музыкальной критики. СПб., 2010. 184 с.

6.2. Дополнительная литература.

Психология импровизации:

Ferand E. Die Improvisation in der Musik. Zürich, 1938.

Philipp G. Klavier, Klavierspiel, Improvisation. Leipzig, 1984.

Барбан Е. Джазовая импровизация (к проблеме построения теории). // Советский джаз. Проблемы, события, мастера. М., 1987.

Мальцев С. Психологические аспекты музыкальной импровизации. // Музыкальные горизонты. София, 1987 (на болгарском языке).

Мальцев С. О субсенсорном и сенсомоторном уровнях антиципации в музыкальной импровизации. // Вопросы психологии, 1988 № 3.

Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., Музыка. 1990.

Мальцев С. Музыкальная импровизация как вид творческой деятельности. Теория, психология, методика обучения. Автореферат докторской диссертации. СПб. Государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 1995.

Исторические формы импровизации в классической музыке:

Ferand E. Die Improvisation in der Musik. Zürich, 1938.

Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. Киев, 1974.

Алексеев А. Д. Клавирное искусство. М., 1952.

Бадуря-Скода Е., П. Интерпретация Моцарта. М., 1972.

- Баренбойм Л. А.* Как исполнять Моцарта? // Бадура-Скода Е., П. Интерпретация Моцарта. М., 1972;
- Мальцев С.* Об импровизации и импровизационности фуги. // О теории фуги. ЛОЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Л., 1986.
- Мальцев С.* Tempo rubato. Типология, исторические формы. СПб., 2015.
- Сапонов М.* Искусство импровизации. - М., 1982.
- Черни К.* Письма об изучении игры на фортепиано. СПб., 1842.
- Черни К.* Систематическое руководство по обучению импровизации на фортепиано. // *Алексеев А. Д.* Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. Киев, 1974.

Исторические формы джазовой импровизации:

- Asriel A.* Jazz. Berlin, 1980.
- Berendt A.* Jazzbuch. Von Rag bis Rock. Frankfurt am Main, 1973.
- Berendt A.* Od raga do rocka. Wszystko o jazzie. Krakow, 1979.
- Коллиер Д. Л.* Становление джаза. - М., 1984.
- Конен В. Дж.* Рождение джаза. М., 1990.
- Овчинников Е.* Архаический джаз. М., 1986.
- Овчинников Е.* История джаза. - М., 1994. - Вып. 1.
- Овчинников Е.* От классического джаза к свингу. М., 1988.
- Овчинников Е.* Традиционный джаз. - М., 1986.
- Панасье Ю.* История подлинного джаза. - Л., 1978.
- Сарджент У.* Джаз. - М., 1987.
- Советский джаз. Проблемы, события, мастера.
- Фейертаг В.* История джазового исполнительства в России. СПб., 2010.
- Шнеерсон Г.* Американская песня. - М., 1977.

Начальное обучение детей импровизации:

- Борухзон Л., Волчек Л.* Азбука музыкальной фантазии. В шести тетрадах. СПб.: Композитор, 2004.
- Борухзон Л. М.* Музыкальная импровизация. СПб, 2009.
- Булаева О., Геталова О.* Учусь импровизировать и сочинять. Творческая тетрадь 1. Магия интервалов. Ритмические импровизации. Творческая тетрадь 2. Лад. Мелодия. Тональность. СПб., 1999.
- Мальцев С.* О комплексной методике занятий сольфеджио, гармонией и фортепианной игрой на уроке фортепиано. // Проблемы подготовки педагогических кадров в музыкальных вузах. Тбилиси, 1986.
- Мальцев С.* Комплексная методика творческого развития начинающего музыканта. МК РСФСР. Главное управление кадров, учебных заведений и научных учреждений. Республиканский методкабинет. М., 1990.
- Мальцев С.* Раннее обучение гармонии – путь к детскому творчеству. // Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. М., 1985.
- Мальцев С., Шевченко Г.* Опыт обучения детей практической гармонии и импровизации. Вып. 1. Обучение в курсе общего фортепиано хоровой

школы-студии. Методическая разработка для слушателей факультета повышения квалификации ЛОЛГК. Л., ЛОЛГК. 1984. 2-е изд. Л., 1986.

Начальное обучение импровизации с видеоуроками:

Мальцев С. Творческое развитие юного пианиста. Учебно-методический телесериал (10 серий). «Леннаучфильм», 1991.

Джазовые школы, пособия и сборники тем на русском языке:

Есаков М. Основы джазовой импровизации. М., 1989.

Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано. Киев, 1986.

Киселев В. 150 американских джазовых тем. Вып. 1, 2. М., 1994.

Козырев Ю. П. Функциональная гармония. Часть I. М., 1997.

Маркин Ю., Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза. М., 1994.

Молотков В. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. Киев, 1983.

Рогачев А. Г. Системный курс гармонии джаза. М., 2000.

Симоненко В. Лексикон джаза. Киев, 1981.

Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1972.

Хэрли Д. Аранжировка для клавишных инструментов. Guitar college, 2002. [Электронный ресурс] <http://www.twirpx.com/file/922890/>

Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. М., 1980.

Чугунов Ю. Н. Эволюция гармонического языка. М., 1997.

Джазовые школы на английском языке:

Boyd B. Intermediate jazz chord voicing for keyboard. Hal Leonard corporation, 1991. [Электронный ресурс] <http://www.abebooks.co.uk/Intermediate-Jazz-Chord-Voicing-Keyboard-Bill/15394839118/bd>

Boyd B. Jazz chord progression. Hal Leonard corporation, 1997. [Электронный ресурс] <http://7tor.org/viewtopic.php?t=1489565>

Coker J. Patterns for jazz. Studio P/R, 1970. [Электронный ресурс] http://ebookey.org/Patterns-For-Jazz-by-Jerry-Coker_1759119.html

Kerper M. Jazz riffs for piano. - 1977 by Amsco Music. [Электронный ресурс] <http://ebookey.org/>

Levine M. The jazz theory book. USA, 1995. [Электронный ресурс] http://ebookey.org/The-Jazz-Theory-Book-by-Mark-Levine_2621799.html

Mehegan J. Jazz Improvisation. Tonal and rhythmic Principles. New York, 1959. [Электронный ресурс] http://ebookey.org/John-Mehegan-quot-Jazz-Improvisation-Tonal-and-Rhythmic-Principles-quot-_2507348.html

Mehegan J. Jazz Improvisation. Vol. II. Jazz Rhythm and the Improvised Line. New York, 1962. [Электронный ресурс] <http://www.playjazz.com/improv021.html>

Mehegan J. Jazz Improvisation. Vol. III. Swing and early progressive Piano Styles. New York, 1964. [Электронный ресурс]

http://www.goodreads.com/book/show/1012047.Jazz_Improvisation_3

Stefanuk M. Jazz Piano Chords. Mel Bay Publications, Inc., Pacific, MO 63069. 2001. [Электронный ресурс]

<http://www.melbay.com/Products/98713/jazz-piano-chords.aspx>

Sutro D. Jazz for dummies. 2nd edition. - Wiley publishing, Inc. 2006. [Электронный ресурс] http://ebookey.org/Jazz-For-Dummies-2nd-edition_2614615.html

Обучение транспонированию:

Брамс И. 51 упражнение для фортепиано. М., 1962.

Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а также легкости запястья. Будапешт, 1964.

Йозефи Р. Школа виртуозной фортепианной игры (упражнения). М., 1962.

Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966.

Мальцев С. Творческое развитие юного пианиста. Учебно-методический телесериал (10 серий). «Леннаучфильм», 1991.

Мальцев С. Метод Лешетицкого. СПб., 2005.

Равичер Я. Василий Ильич Сафонов. М., 1969.

Рафалович О. В. Транспонирование в классе фортепиано. Л., 1963.

Таузиг Е. Ежедневные упражнения для фортепиано. М., 1962.

Импровизация в балетном экзерсисе:

Безуглая Г. А. Координация музыкального и хореографического материала в процессе осуществления музыкального сопровождения урока классического танца // Вестник Академии российского балета имени А. Я. Вагановой. Вып. 6. СПб., 1998.

Безуглая Г. А. Основы метроритмических связей учебных хореографических комбинаций и их музыкального сопровождения // Вестник Академии российского балета имени А. Я. Вагановой. Вып.6. СПб., 1998.

Безуглая Г. Концертмейстер балета. СПб., 2005.

Безуглая Г. Анализ танцевальной и балетной музыки. Учебное пособие. СПб., 2009.

Импровизация в стилях современного авангарда:

Philipp G. Klavier, Klavierspiel, Improvisation. Leipzig, 1984.

Столяр Р. С. Современная импровизация. СПб, 2010.

Монографии на русском языке о мастерах джаза:

Коллиер Дж. Луи Армстронг. М., 1987.

Питерсон О. Джазовая Одиссея. Автобиография. СПб., 2007.

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

Джазовые школы и видеоуроки на русском языке с CD или DVD:

Степурко О. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте со звуковыми приложениями "Минус-один". 1994.

Крамер Д. Искусство джазовой импровизации. М., 1997. [Электронный ресурс] <http://7tor.org/viewtopic.php?t=1689249>

Duke G. Keyboard improvisation. С переводом на русский. [Электронный ресурс] http://ebookey.org/George-Duke-Seminar-Key-board-Vocal-Accompaniment-Level-1-_732772.html

Cohen D. Blues piano. С переводом на русский. 1991 [Электронный ресурс] <http://goldenshara.org/viewtopic.php?t=49127>

Джазовые школы с DVD и видеоуроки на английском языке:

Barresi F. Voice and Improvisation Jazz Classes 2. [Электронный ресурс] www.youtube.com/watch?v=TX9bcJ4LCq8

Cohen D. Learn to play blues piano. 2004. Vol. 1, 2. [Электронный ресурс] www.davidbennettcohen.com

Corea C. Electric keyboard workshop [Электронный ресурс] <http://clipsion.ru/clip?id=14UWRXXIMU3SgbomYDRARg==>

Corea C. Keyboard workshop [Электронный ресурс] https://vk.com/video41755806_168565520

Delaney D. Piano lessons [Электронный ресурс] <http://yandex.ru/video/search?text=Delaney%20D.%20Piano%20lessons&path=wizard&parent-reqid>

Grusin D. Jazz piano master class [Электронный ресурс] <http://www.gitara1.com/index.php/all-piano-videos/8-all-piano-videos/1124-don-grusin-jazz-piano-master-class>

LaVerne A. Learn to play jazz piano standards (Homespun tapes). USA, 2006. [Электронный ресурс] www.andylaverne.com

McKenzie D. Piano lessons. [Электронный ресурс] www.youtube.com/user/jazz2511

Rudess J. Keyboard Madness. USA, 2005. [Электронный ресурс] <http://goldenshara.org/viewtopic.php?t=49117>

Stoloff B. Scat Vocal im Rom 09/15/07. [Электронный ресурс] www.youtube.com/watch?v=6mmbfkX5XYk
www.dailymotion.com/video/xqhsyv www.twirpx.com/file/927396/

Bergonzi J. Inside improvisation series. For all instruments. Volumes 1-7. [Электронный ресурс] www.jerrybergonzi.com

Rees H. The Barry Harris workshop video. Mississauga, 1994
[Электронный ресурс] www.barryharris.com

Limina D. Accelerate your keyboard playing in blues, rock and funk (Berklee school) [Электронный ресурс] www.berklee.edu/faculty/detail/david-limina

Mixon D. Performance ear training. Includes two CD's. [Электронный ресурс] www.donmixon.com

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки <http://www.remusik.org/>
2. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
3. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
4. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
5. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
6. Музыкальный словарь: <http://music-dic.ru>
7. Музыкальный словарь: <http://slovari.yandex.ru>
8. Доступ к ресурсам оксфордского издательства, в том числе к Музыкальной Энциклопедии и словарям: <http://oxfordmusiconline.com>
9. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса «Искусство импровизации» зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научно-методическую литературу, 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.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Учебные аудитории, оснащенные роялями (пианино), нотными и методическими материалами.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность импровизировать на изученные и заранее подготовленные темы в форме концертного выступления соло или в ансамбле (ПК-7)	Логичность течения импровизации, соответствие используемых ладов гармонической схеме, виртуозное владение фигурацией и иными видами фактуры, владение основными стилями сольного и ансамблевого исполнения, общее количество изученных тем.	выполнение практических заданий по применению теоретических знаний в импровизации и учебных заданий по композиции, умение транспонировать различный музыкальный материал, способность сделать грамотный предварительный анализ темы, избранной для импровизации.
способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	Совокупный опыт практического освоения репертуара изученных тем, разнообразного в ладогармоническом отношении, по стилям, жанрам, художественным направлениям.	выполнение практических учебных заданий по композиции, оценка созданных письменных обработок старинных романсов, песен или джазовых тем, экзамен.

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Шкала оценки		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
способность импровизировать на заранее изученную тему и представлять результаты подготовки импровизации в форме концертного выступления соло или в ансамбле (ПК-7).	совершенство исполнения как в отношении развития музыкального материала, так и в звуковом и техническом отношениях.	обнаруживает несовершенство подготовки на данном этапе обучения и недостаточный навык представлять результаты обучения в концертной форме	обнаруживает достаточное совершенство подготовки на данном этапе обучения, что позволяет представлять результаты обучения в концертной форме	обнаруживает дарование импровизатора и техническое совершенство исполнения, позволяющие осуществлять концертно-исполнительскую деятельность в сфере импровизации соло и в ансамбле
Способность осваивать репертуар тем,	Совокупный опыт	Обнаруживает	Обнаруживает в целом	Обнаруживает богатый опыт

разнообразных по стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).	практического освоения репертуара тем, разнообразных по стилям, жанрам, художественным направлениям	недостаточный опыт практического освоения репертуара тем, разнообразных по стилям, жанрам, художественным направлениям	сформированный опыт практического освоения репертуара тем, разнообразных по стилям, жанрам, художественным направлениям	практического освоения репертуара тем, разнообразных по стилям, жанрам, художественным направлениям
--	---	--	---	---

Критерии оценивания

При аттестации ассистента-стажера на экзамене учитываются:

- перечень выполненных практических заданий по освоению репертуара тем и освоению приемов их импровизационного варьирования;
- объём выполненных практических заданий по освоению репертуара тем и освоению приемов их импровизационного варьирования;
- качество выполненных практических заданий по освоению репертуара тем и освоению приемов их импровизационного варьирования;
- трудность подготовленных для импровизации тем;
- содержание и полнота ответов на поставленные дополнительные вопросы в отношении приемов вариационного развития конкретной темы;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты искусства импровизации;
- культура устной речи экзаменуемого.

9.3. Контрольные материалы и экзаменационная аттестация

Примерный перечень сочинений, рекомендуемых для изучения

Песни русских и зарубежных композиторов из кино и мюзиклов с достаточной сложностью в ладогармоническом отношении (Гершвин, Керн, Портер, Легран, Дунаевский, Соловьев-Седой и др.), популярные старинные русские романсы, основные формы блюза.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера:

- выполнение практических заданий по импровизации заранее подготовленных тем в изученных импровизационных стилях;
- трудность подготовленных для импровизации тем;
- пианистическое совершенство исполнения в отношении виртуозной техники в фигурации, расслоения звучности фортепиано, выбора типов фактуры при варьировании;
- способность грамотно проанализировать заранее подготовленную тему и выявить возможные приемы импровизационного варьирования;
- способность транспонировать заранее подготовленную тему в любую тональность;
- способность сыграть гармоническую основу заранее подготовленной темы вместе с ладовыми эквивалентами встречающихся в теме гармонических оборотов;
- способность сыграть гармоническую основу заранее подготовленной темы вместе с грамотно и логично построенной линией баса;
- ответить на вопросы экзаменатора, связанные с представленными на экзамен темами для импровизации.