

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано».
Статус дисциплины – вариативная
 Учебный план 2018 года

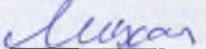
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) <small>занятия</small> час	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
4	7	108/3	34		34	18	-	4	7	108/3	8		8	46	+	
4	8		36		36	20		4	8		8		8	46	+	Зачёт
<i>Всего</i>		108/3	70		70	38	-	<i>Всего</i>		108/3	16		16	92	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал Г. Ю. Толстенко, профессор РГК им. С. В. Рахманинова

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы импровизации» имеет статус вариативной, является частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриат) и адресована студентам 4 курса (VII - VIII семестры) направления подготовки 53.03.02.Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются сочинение произведений разных жанров и форм, овладение искусством импровизации, формирование композиторской техники с использованием разных приёмов развития на основании анализа произведений различных стилей, практических занятий, связанных с сочинением, приобретения навыка импровизации.

Содержание дисциплины включает в себя следующее.

Согласно учебного плана в курсе «Основы импровизации» не предусматривается строгого тематического планирования, так как процесс сочинения музыкального произведения, овладения искусством импровизации у разных студентов занимает разный промежуток времени. Однако, регулярные занятия с преподавателем, выявление ошибок и недочетов способствуют накоплению творческого материала и росту студента, как музыканта профессионала.

Содержание VII семестра

1. Строеие музыкальной речи. Формирование тематического материала.
2. Период и его разновидности. Сочинение периода.
3. Импровизация на заданную тему в форме периода.
4. Простые формы. Импровизация в пределах развивающей середины. Опора на единую ритмическую формулу.
5. Вариации. Сочинение небольшой пьесы в вариационной форме.
6. Импровизация в форме вариаций с мелодической импровизацией (расширение круга интонационных формул).

Содержание VIII семестра.

7. Виды контраста.
8. Форма рондо. Написание вариантов рефрена.
9. Фантазия, прелюдия, экспромт – утвердившиеся в практике импровизационные формы.
10. Импровизация с фактурным и регистровым варьированием.
11. Роль гармонического варьирования в импровизации.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: всестороннее формирование и воспитание профессионального музыканта как личности и художника, обладающего высокой культурой, способного достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества, вечные законы искусства.

Задачи курса:

- интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение фундаментальных основ специальности во всем многообразии ее профессиональных методов и направлений.
- развитие индивидуального творческого мышления

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

В вузовской системе профессиональной подготовки курс «Основы импровизации» является важнейшей составной частью единого процесса формирования музыкально – художественного мышления специалиста.

Практическая задача курса – приобретение навыков сочинения произведений различных жанров, овладение искусством импровизации – не должна заслонять более широких целей знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-8	готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;

уметь:

- импровизировать, 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.

владеть:

- искусством импровизации, композиторской техникой как художественным мастерством, охватывающим различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	П		Инд	с.р.		Л	П	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. РАБОТА НАД НЕБОЛЬШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ОТ ПЕРИОДА ДО ВАРИАЦИЙ I СЕМЕСТР												
Тема 1. Строение музыкальной речи. Формирование тематического материала.	7	-	-	-	4	3	7	-	-	-	1	6
Тема 2. Период и его разновидности. Сочинение периода.	9	-	-	-	6	3	9	-	-	-	1	8
Тема 3. Импровизация на заданную тему в форме периода.	9	-	-	-	6	3	9				1	8
Тема 4. Простые формы. Импровизация в пределах развивающей середины. Опора на единую ритмич. формулу.	9	-	-	-	6	3	10	-	-	-	2	8
Тема 5. Вариации. Сочинение небольшой пьесы в вар. форме	9	-	-	-	6	3	9	-	-	-	1	8
Тема 6. Импровизация в форме вариаций с мелодической импровизацией (расширение круга интонац. формул).	9	-	-	-	6	3	10	-	-	-	2	8
Всего по I разделу	52	-	-	-	34	18	54	-	-	-	8	46
РАЗДЕЛ II. СОЧИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОРМЕ РОНДО, СЛОЖНОЙ 3-Х ЧАСТНОЙ ФОРМЕ, СЮИТЫ												
Тема 7. Виды контраста.	5	-	-	-	3	2	18	-	-	-	1	4
Тема 8. Форма рондо. На-	5	-	-	-	3	2	12	-	-	-	-	5

Писание вариантов рефренов.												
Тема 9. Фантазия, прелюдия, экспромт – утвердившиеся в практике импровизации формы.	6	-	-	-	4	2	18	-	-	-	1	5
Тема 10. Импровизация с фактурным и регистровым варьированием.	5	-	-	-	3	2	18	-	-	-	1	4
Тема 11. Роль гармонического варьирования в импровизации.	7	-	-	-	5	2	18	-	-	-	1	5
Всего по II разделу	56	-	-	-	36	20	54	-	-	-	8	46
Всего по I и II разделу	108	-	-	-	70	38	54	-	-	-	8	46

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ПРОСТЫЕ ФОРМЫ. РИТМИЧЕСКОЕ И МЕЛОДИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ИМПРОВИЗАЦИИ

(Содержание VII семестра)

1. Строение музыкальной речи. Формирование тематического материала.
2. Период и его разновидности. Сочинение периода.
3. Импровизация на заданную тему в форме периода.
4. Простые формы. Импровизация в пределах развивающей середины. Опора на единую ритмическую формулу.
6. Вариации. Сочинение небольшой пьесы в вариационной форме.
7. Импровизация в форме вариаций с мелодической импровизацией (расширение круга интонационных формул).

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ КОНТРАСТА. ИМПРОВИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ. РОЛЬ ФАКТУРНОГО И ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ИМПРОВИЗАЦИИ

Содержание VIII семестра.

8. Виды контраста.
9. Форма рондо. Написание вариантов рефрена.
10. Фантазия, прелюдия, экспромт – утвердившиеся в практике импровизационные формы.
11. Импровизация с фактурным и регистровым варьированием.
12. Роль гармонического варьирования в импровизации.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента в написании заданных упражнений, занятиями по импровизации, её нотированию.

СР включает следующие виды работ:

- анализ известных произведений разных жанров;
- обзор литературы и электронных источников информации, связанных с выполнением задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- прослушивание музыкальных импровизаций в исполнении выдающихся музыкантов;
- импровизация периода в стиле барокко, венских классиков;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачёту.

7.1 ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

VII СЕМЕСТРА

Тема 1. Сделать конспект монографии В. Коваленко (Ростов-на-Дону, 1995 г.) «Импровизация как форма музыкальной деятельности».

Термины: тема, вариации, импровизация, фактура, ритмическое варьирование, гармоническая фигурация, мелодический орнамент, полифоническое развитие, имитация и канон.

Выполнить:

1. осветить предлагаемые автором основы импровизации, развивающей фантазию и мышление музыканта,
2. использование различных приёмов гармонического, ритмического и мелодического варьирования.

Литература: [7]

VIII СЕМЕСТРА

Тема 2. Реферат по монографии С. Мальцева «Психология музыкальной импровизации» (Москва, изд. Музыка. – 1991г.)

Термины: тема, вариации, импровизация, фактура, ритмическое варьирование, гармоническая фигурация, мелодический орнамент, полифоническое развитие, имитация и канон.

Выполнить:

1. проработать книгу С. Мальцева,
2. осветить функционирование музыкального мышления импровизатора в процессе импровизации,
3. проанализировать импровизации композитора, зафиксированные в нотной записи,
4. охарактеризовать методы, разработанные в психологии.

Литература: [6 - С. 88]

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в VII - VIII семестрах студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение музыкального материала должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логикой развития.

VII СЕМЕСТРА

Вариант 1

1. Записать 3 варианта импровизации темы в разных стилях.

Вариант 2

1. Записать 2 примера контрастного сопоставления 2-х тем по типу главной и побочной партий сонатной формы.

7.3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

Зачетные требования

Контроль за работой студентов дневной формы обучения осуществляется в форме зачёта.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

На зачёт в конце VIII семестра выносятся:

1. Импровизация в форме периода в стиле барокко;
2. Импровизация темы в стиле венских классиков;
3. импровизация в виде варьирования заданной темы и создания 3-х вариаций;
4. Создание 2-х контрастных тем по типу главной и побочной партий сонатной формы.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент импровизирует на заданную тему, выполняя поставленную задачу, опираясь на знание предметов исторического и теоретического цикла, демонстрирует самостоятельность мышления, богатую фантазию.
Хорошо (4)	Критерии в основном соответствуют предшествующим, при этом в импровизации могут быть технические недочеты в области развертывания тематического материала, его преобразования в процессе музицирования.
Удовлетворительно (3)	Импровизация не отличается самостоятельностью мышления, оригинальностью избранного тонального плана, фактуры, орнаментики в мелодии, имеет технические недочёты.
Неудовлетворительно (2)	Представленные упражнения лишены самостоятельности мышления, отличаются бедностью фантазии, отсутствием знаний в области гармонии, полифонии, истории музыки, исполнительских традиций.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Композиторы о современной композиции : Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М. : МГК, 2009. - 356с.](#)
2. [Кофанов, А. Сочинение музыки / А. Кофанов. – Спб. : Композитор, 2007. - 152с.](#)
3. [Теория современной композиции: учеб. пособие / ред. В. Ценова. – М. : Музыка, 2005. - 617 с.](#)
4. [Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – М. : Советский композитор, 1961. - 452 с.](#)
5. [Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. – М. : Владос, 2004. - 141 с.](#)
6. [Мальцев С. М. О психологии музыкальной импровизации / С. М. Мальцев. — М. : Музыка, 1991. — 88 с. : нот.](#)
7. [Бриль И. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано : учеб. пособ. — М. : Советский композитор, 1985. — 111 с. : нот.](#)

Дополнительная литература:

1. Азбука аранжировки: сб. статей. – СПб. : Композитор, 2004. - 84 с.
2. Анализ вокальных произведений / отв. ред. О. Коловский. – Л. : Музыка, 1988. - 352 с.
3. Аносов, Н. Практическое руководство по чтению партитур / Н. Аносов. – М. : Музыка, 1951. - 186 с.
4. Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – М. : Музыка, 1978. - 464 с.
5. Вольф, О. Хрестоматия по чтению партитур / О. Вольф. – М. : Музыка, 1976. - 264 с.
6. Гарднер, И. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. В 2-х т. Т. 1 / И. Гарднер. – Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 1998, - 236 с.
7. Гарднер, И. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. В 2-х т. Т. 2 / И. Гарднер. – Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 1998. - 526 с.
8. Гоголь, Н. Размышления о божественной Литургии / Н. Гоголь. – М. : Музыка, 1990. - 124 с.
9. [Готлиб, М. Практический курс чтения партитур для духового оркестра / М. Готлиб, Я. Каабак, Е. Макаров. – М. : Музыка, 1960. - 178 с.](#)
10. Гуляницкая, Н. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты духовной музыки XX века / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2002. - 430 с.
11. Земцовский, И. Фольклор и композитор / И. Земцовский. – М. : Музыка, 1978. - 172 с.
12. [Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения / Н. Зряковский. – М. : Музыка, 1976. - 479 с.](#)
13. Ивакин, М. Хоровая аранжировка / М. Ивакин. – М. : Музыка, 2003. - 217 с.
14. Истомин, И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни / И. Истомин. – М. : Музыка, 1985. - 183 с.
15. [Карс, А. История оркестровки / А. Карс. – М. : Музыка. – 1990, 180 с.](#)
16. Кофанов, А. Пособие по сочинению музыки / А. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2000. - 304 с.

17. Крученых, А. Сдвигология русского стиха / А. Крученых. – М. : Музыка, 1992. - 119 с.
18. Ладыженский, П. Программы по музыкальной композиции / П. Ладыженский. – СПб. : Союз художников, 2005. - 108 с.
19. Ленский, А. Искусство хоровой аранжировки / А. Ленский. – М. : Музыка, 1980. - 344 с.
20. Лицвенко, И. Практическое руководство по хоровой аранжировке / И. Лицвенко. – М. : Музыка, 1962. - 296 с.
21. Мартынов, В. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе / В. Мартынов. – М. : Музыка, 1997. - 219 с.
22. Маяковский, В. Как делать стихи. Соч. в 13-ти томах . Т. 12 / В. Маяковский. – М. : Искусство, 1959.
23. Патрушева, Н. Музыкальная композиция 20 века / Н. Петрушева. – Пермь. Пермский институт искусств, 2006. - 272 с.
24. Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон. – М. : Музыка, 1990. - 464 с.
25. [Романовский, Н. Хоровой словарь / Н. Романовский. – М. : Музыка, 2002. - 142 с.](#)
26. [Руднева, А. Русское народное музыкальное творчество / А. Руднева. – М. : Музыка, 1994. - 224 с.](#)
27. Семенюк, В. Заметки о хоровой фактуре В. Семенюк. – М. : Музыка, 2000. - 140 с.
28. [Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. – М. : Владос, 2004. - 141 с.](#)
29. Таранов, Г. Курс чтения партитур / Г. Таранов. – М. : Музыка, 1939. - 230 с.
30. [Теория современной композиции : сб. статей. - М. : МГК им. П. И. Чайковского, 2005. - 624 с.](#)
31. [Успенский, Н. Древнерусское певческое искусство / Н. Успенский. – М. : Музыка, 1971. - 624 с.](#)
32. Фортунатов, Ю. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1 / Ю. Фортунатов, И. Барсова. - М. : Музыка, 1976. - 225 с.
33. Франтова, Т. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века / Т. Франтова. – Ростов-н/Д : СКНЦ ВШ АПСН, 2004. - 403 с.
34. [Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – М. : Музыка, 1972. - 172 с.](#)
35. Шенберг, А. Упражнения по композиции / А. Шёнберг. – М. : Классика XXI, 2003. - 68 с.
36. [Шпитальный, П. Чтение симфонических партитур: Хрестоматия. Вып. 1 / П. Шпитальный. – М. : Музыка, 1970. - 288 с.](#)
37. Щуров, В. Стилиевые особенности русской народной музыки / В. Щуров. – М. : Музыка, 1998. - 466 с.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.