

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

**Председатель
учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

Ануфриева Н.И.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Направление подготовки: 53.03.01 «Музыкально искусство эстрады»

Профиль подготовки: Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация Концертный исполнитель.
выпускника Артист ансамбля. Преподаватель

Форма обучения: очная

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	6
3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	12
3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ	13
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	13
4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	14

1. ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа по дисциплине **Б1.В.04 «Импровизация»** является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития знаний, умений и навыков музыкантов-духовиков, необходимых для профессиональной исполнительской деятельности в составе ансамбля, способных воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации, осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодельных), учебных ансамблей и (или) оркестров, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, проводить репетиционную сольную, ансамблевую и оркестровую работу.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине **Б1.В.04 «Импровизация»** определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет **10 зачётных единиц - 360 академических часов.**

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения:

Таблица 1

Виды учебной деятельности	Всего	I		II		III		IV
		1	2	3	4	5	6	7
Контактная работа обучающихся		17	17	17	17	17	17	17
в том числе:								
Индивидуальные занятия	119	17	17	17	17	17	17	17
Самостоятельная работа	270	39	38	39	38	39	38	39
Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет, диф. зачет)		ЭКЗ	3	ЭКЗ	3	ЭКЗ	3	ЭКЗ
	115	29		28		29		29
Общая трудоемкость час	504	72	36	72	54	108	72	90
з.е.	14	2	2	2	2	2	2	2

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

1. Игра в дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, септете, октете и т.д. Участие в однородных и смешанных ансамблях. Формирование и развитие навыка ансамблевого аккомпанемента солистам.

2. Освоение своей партии, работа над интонацией, фразировкой, метроритмическими особенностями произведения, работа над динамическим построением, штриховой палитрой, работа над формой произведения, организация репетиционной работы с участниками ансамбля.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- изучить стилистические особенности произведения, характерные для автора и для эпохи создания;
- технически выучить ансамблевые партии;
- работать над интонацией, фразировкой, формой произведения;
- выучить метроритмические особенности произведения, динамические оттенки, штриховую палитру сочинения;
- проработать художественный образ произведения, сформировать собственную трактовку музыкального сочинения;
- сформировать навык ансамблевого взаимодействия;
- подготовиться к концертному выступлению в составе ансамбля.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения задач, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных проблем, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, неверно спланированной самостоятельной работы, так как может возникнуть опасность технологических ошибок, закрепление нежелательных привычек и отрицательных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в выученности нотного материала, скорости реакции на вносимые педагогом коррективы в исполнение, понимании действий всех участников ансамбля и умении предугадывать их действия. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Б1.В.04 «Импровизация»
 Форма обучения очная

Таблица 3

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Форма самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1	Введение Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок и поп-музыке Игровое время и организация его в процессе импровизации. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра – символа, начального драматургического импульса. Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности	II	1-8	1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте по развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4. Участие в джем-сейшн 5. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	24
			9-17	1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте по развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4. Участие в джем-сейшн 5. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	30
2	Импровизационные технологии. Взаимодействие принципов в импровизационном процессе. Принцип вертикального мышления.	III	1-8	1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте по развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4. Участие в джем-сейшн 5. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	17
			9-17	1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте по развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках;	19

				4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	
3	Принцип горизонтального мышления Формообразование импровизации, импровизационной композиции в	IV	1-8	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	17
			9-17	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	19
4	Драматургические принципы развития импровизации	V	1-8	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	24
			9-17	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	30
5	Методика комплексного анализа импровизационных и композиторскихтворческих методов и исполнительских концепций выдающихся	VI	1-8	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках;	24

	мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп музыки			4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	
	Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации.		9-13	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	30
	Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации.	VII	1-8	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	24
			9-13	1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструментепо развитию импровизационных навыков; 2. Игра звукорядов, секвенций; 3. Изучение учебной литературы об импровизационных техниках; 4.Участие в джем-сейшн 5.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	30

Таблица 4

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Форма самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1	<p>Введение</p> <p>Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок и поп-музыке</p> <p>Игровое время и организация его в процессе импровизации.</p> <p>Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра – символа, начального драматургического импульса.</p> <p>Принципы развития музыкального материала в импровизации, их особенности</p>	3	<p>1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	36
2	<p>Импровизационные технологии.</p> <p>Взаимодействие принципов в импровизационном процессе.</p> <p>Принцип вертикального мышления.</p>	4	<p>1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	36

3	<p>Принцип горизонтального мышления</p> <p>Формообразование в импровизации, импровизационной композиции</p>	5	<p>1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	54
4	<p>Драматургические принципы развития импровизации</p>	6	<p>1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4.Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	50
5	<p>Импровизация на различные гармонические обороты. Закрепление пройденных звукорядов и пентатоник.</p>	7	<p>1.Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4.Анализ</p>	54

			медиаконтента по исполняемому материалу.	
6	<p>Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп музыки</p> <p>Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации.</p>	8	<p>1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	54
7	<p>Организация самостоятельной образовательной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации.</p>	9	<p>1. Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте;</p> <p>2. Репетиционные занятия в составе ансамбля;</p> <p>3. Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала;</p> <p>4. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>	54

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (анализ изучаемого музыкального материала, определение основных исполнительских трудностей в нем, составление плана работы по освоению выбранной программы);

- **основной** (ежедневная работа над изучаемым материалом, выявление в процессе сквозных проигрываний проблемных эпизодов и отдельная их проработка, подбор технических приемов и решений; поиск информации по изучаемому материалу - искусствоведческие исследования, аудио и видео записи исполнений, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы.

- **заключительный** (подготовка к публичному исполнению изученного музыкального материала на аттестации, самооценка и анализ результатов работы по освоению музыкального материала, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется на каждом занятии в виде исполнения разучиваемых произведений и/или ответов на вопросы художественного плана.

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте	<p>Успешное овладение искусством джазовой импровизации требует от студента упорного самостоятельного труда. Благодаря наличию аудиоматериалов, фонограмм типа «-1», в настоящее время имеется масса возможностей для самостоятельных плодотворных занятий.</p> <p>Занимаясь со студентом в аудитории, важно наметить основные требования к тому, чем должен заниматься студент самостоятельно, дать ему узкие задачи, с требованием максимально качественного их выполнения. В то же время очень большую роль играет развитие индивидуальности музыканта, поощрение его творческого и эстетического развития, увеличение арсенала выразительных средств.</p> <p>Изучая какой-либо джазовый стандарт, важно, чтобы студент познакомился с лучшими примерами его исполнения мастерами джаза, постарался их проанализировать и взять все лучшее.</p> <p>В отдельных случаях очень полезно поставить перед студентом задачу выписать на заданную гармоническую сетку заготовку джазовой импровизации с дальнейшим анализом этого материала в классе, и его исполнением на зачете или экзамене по импровизации. Такой путь будет полезен для студентов, начинающих постигать искусство джазовой импровизации.</p> <p>В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью студент, помимо обязательной программы, может самостоятельно заниматься более углублённо анализом транскрипций соло мастеров джаза, а также готовить соло для исполнения в классе ансамбля и оркестра. Большое значение имеет выучивание и наигрывание мелодических фраз, с использованием записей “Play – A – Long” JameyAebersold’a: “Vol 03 – II-V-I Turnarounds” и “Vol 16 - TurnaroundsCycles& II-V7's”.</p>
2.	Изучение учебной литературы по импровизационным техникам	<p>Для лучшего овладения импровизационными техниками необходимо знать и понимать все нюансы гармонической сетки произведения, особенности мелодического языка того или иного стиля исполняемого произведения. В этом помогает изучение соответствующей учебной литературы.</p> <p>При поиске необходимых источников можно пользоваться интернетом, обращаться к курсу истории музыки, изучить авторские исследования, посвященные композиторам, эпохам и музыкальным направлениям. Изучая литературу, рекомендуется делать небольшие конспекты для лучшего закрепления пройденного материала и возможности быстро найти нужную информацию.</p> <p>Для каждого инструмента в зарубежной литературе можно найти подробные исследования(в том числе и разных авторов), посвященные особенностям исполнения конкретных произведения, что позволит более эффективно проводить репетиции.</p>
3.	Анализ медиаконтента по импровизационным техникам	<p>Современный мир предлагает много путей получение информации и один из самых доступных и наглядных для музыканта-духовика является медиаконтент. Множество аудио и видео записей популярных (и не только) произведений даёт возможность студентам услышать специфику звучания сочинения, понять и осознать особенности исполнения, скопировать штрихи, характер, и другие нюансы исполнения.</p> <p>Анализируя запись исполнения, студентам необходимо внимательно вслушиваться во все особенности звучания, в тембр, штрихи, фразировку, дыхание. Пытаясь скопировать мастеров, обучающийся быстрее сможет</p>

		понять те цели, которые перед ним ставятся, эффективнее использовать репетиционное время, точнее выполнить педагогические задачи.
--	--	---

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в концертах, мастер-классах, конкурсах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов).

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного выполнения задания.

При использовании рейтинговой системы:

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач;
- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента;
- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;
- преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных целей;
- учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель обучения.

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению	53.03.01	«Музыкальное искусство эстрады»
профилю подготовки		«Инструменты эстрадного оркестра»

Автор (ы)

Крит К.В.	доцент
-----------	--------

Петров А.Л.	доцент
-------------	--------

Программа одобрена на заседании кафедры
Эстрадных оркестров и ансамблей ФМИ МГИК