

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 ГОРОДА БЕЛГОРОДА»**

РАССМОТРЕНО

на заседании

Педагогического совета школы

«29» августа 2017 г.

Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Приказ № 313/1 «Д»

от 29 августа 2017 г.

Директор

МБУ ДО ДШИ № 1 г. Белгорода

 Л. А. Беляева

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»**

Для обучающихся на юношеском факультете

Учебный предмет

Основы импровизации

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3 года

г. Белгород

2017

*Рассмотрена на заседании отделения фортепиано
МБУ ДО ДШИ №1 г. Белгорода
Протокол №__ от «__» _____ 20__*

Разработчик:

Каишаури Э. Г.,
преподаватель по классу фортепиано
высшей квалификационной категории
МБУ ДО ДШИ №1 г. Белгорода,
кандидат педагогических наук

Рецензент:

Исакина Л.Б.
преподаватель кафедры фортепиано
МК БГИИК,
почетный работник СПО РФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Учебно - тематический план	5
3. Содержание курса программы	5
4. Методическое обеспечение	7
5. Рекомендованная методическая литература	8

Пояснительная записка

Программа курса "Основы импровизации" рассчитана на учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств. Основные общие положения методики обучения импровизации могут быть распространены и на учеников других специальностей. В этом случае необходимо, соответственно, дополнить курс практическими занятиями по импровизации на том инструменте, на котором обучается данный ученик. В то же время большинство рекомендаций вполне доступны всем ученикам ДМШ и ДШИ, так как они овладевают навыками игры на фортепиано не только в классе специального фортепиано, но и на занятиях по так называемому «общему фортепиано».

«Основы импровизации» – дисциплина, являющаяся основой для развития творческих способностей личности музыканта, которая обогащает его музыкальные представления, содействует развитию гармонического слуха, открывает взгляд на многоплановость фортепианной фактуры и разнообразие выразительных возможностей инструмента, предоставляет возможность проявить свободу творчества. Навыки импровизации на инструменте во многом зависят от уровня подготовки обучающегося, его музыкальных способностей, музыкально-теоретических знаний. Чтобы овладеть навыком фортепианной импровизации надо заниматься не только фортепианным исполнительством, но и знать законы гармонии и композиции, и постоянно практиковать их применение. Музыкальное воспитание детей, приобщение их к музыкальному творчеству, совместной музыкальной деятельности положительно сказывается на их духовном развитии. Это отмечается многими исследователями и практиками (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Л. В. Виноградов, Л. А. Баренбойм, О. В. Апраксина, Т. М. Савельева и др.).

Психологами также подчеркивается, что не пассивное восприятие музыки и размышления о ней, а практическое освоение элементов

музыкальной речи во всевозможных видах музыкальной деятельности способствует быстрому изменению в мышлении школьников, активизирует их творческий потенциал, и, как следствие, оказывает большое влияние на развитие не только музыкальных, но и общих психических способностей.

Педагог, ведущий занятия по импровизации, должен сам стремиться овладевать навыками импровизации, постоянно готовиться к каждому уроку, а главное - всегда принимать во внимание индивидуальность каждого своего ученика, его творческие и исполнительские способности, степень владения инструментом и конкретные успехи в овладении навыками импровизации.

В процессе работы вполне возможны как задержка на менее усвоенных разделах программы, так и более быстрое движение вперед для одаренных обучающихся. Индивидуальный подход и дифференциация контрольных заданий - одно из главных требований к педагогу по импровизации.

Зародившись в глубокой древности, как основная форма бытия музыки, импровизация пережила свой "золотой век" в XVI –XVII веках, а затем, не без влияния развивавшейся специальной музыкальной педагогики, начала постепенно сдавать свои позиции и к концу XIX века была практически изгнана из арсенала педагогических средств. И только в XX веке, в период бурного расцвета коммуникаций, радио, звукозаписи, телевидения и, в связи с этим, широчайшего взаимопроникновения музыкальных культур разных стран и народов, среди которых импровизация является зачастую основной формой существования музыки, в период усиления поисков новых средств для стимулирования развития творческой индивидуальности каждого музыканта мы все чаще обращаемся к старому, но очень надежному средству - искусству импровизации.

Занятия по импровизации приобретают особый социальный смысл: ДМШ и ДШИ готовят, в первую очередь, любящих музыку и достаточно хорошо в ней разбирающихся (то есть - квалифицированных) слушателей. Для значительного числа из выпускников ДМШ и ДШИ музыка, не став основной специальностью, останется их любимым увлечением, практические

навыки, приобретенные ими в процессе обучения импровизации, помогут подобрать мелодию любимой песни, быстро "придумать" к ней аккомпанемент, свободно музицировать в кругу семьи или других любителей и т. д.

Цель программы - выявление и развитие творческих способностей личности, формирование музыкального мышления для постижения музыкально-тематической мысли, познание самого процесса импровизации

Задачи:

- обучить сочинению простых видов ритмического и мелодического сопровождения (аккомпанемента) к песням, танцам и записи сопровождений в виде соответствующих партитур;
- научиться простейшим навыкам импровизации на заданную тему в разных стилях;-
- развитие навыков несложных видов индивидуальной импровизации; познакомить обучающихся с возможными способами аранжировки музыкального материала и творческими приемами ритмизации стихотворных текстов, сочинении мелодий к ним и др.

Данная программа рассчитана для обучающихся которые завершили обучение по классу фортепиано и изъявившие желание продолжить обучение на музыкальном инструменте

Программа рассчитана на 3года обучения

Возраст обучающихся — 12-16лет.

Занятия по основам импровизации проводятся 2 раз в неделю по 40 минут.

Форма занятий — индивидуальная. Занятия проводятся в классе.

Тематическое планирование учитель составляет самостоятельно с учетом содержания программы и требований к знаниям, умениям и навыкам.

Учебно-тематический план

1-й год обучения Краткая характеристика содержания, целей и задач курса «Основы импровизации»; его связь с другими специальными дисциплинами.

Знакомство с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов.

Анализ подбираемой мелодии; грамотная запись мелодии; подбор аккордов к данной мелодии в пределах тональностей 1 степени родства.

2-й год обучения – Работа с аккордами. Умение играть основные функции лада в различных тональностях в смешанном и широком расположении; умение играть аккорды с наименьшим передвижением рук по клавиатуре; умение играть одной рукой мелодию и гармоническую сетку одновременно.

3-й год обучения - Работа над освоением несложных фортепианных фактур. Гармонические сетки в виде различных арпеджио и обращений аккордов; исполнение мелодии голосом с использованием аккордового аккомпанеента в смешанном и широком расположении; основные типы фактур.

В конце учебного года каждый учащийся должен:

- свободно читать и воспроизводить одноголосный ритмический рисунок и любую строчку ритмической партитуры, включающую все изученные длительности, ритмические обороты и знакомые тактовые размеры;
- импровизировать ритмические рисунки в объеме трех-четырех тактов в знакомых тактовых размерах, в том числе и переменном размере;
- сочинить несложный аккомпанемент к данной песне или мелодии, зафиксировать его в виде партитуры;

Содержание курса программы

Содержание курса зависит от уровня теоретической подготовки учащегося. В зависимости от возраста обучающегося изменяется наполняемость курса.

В данной разделе мы рассмотрим упражнения по импровизации:

1. Игра простейших упражнений на фортепиано, подбор интервала без осознания, по слуху - от заданной педагогом ноты. Ритм простейший.
2. Подбор по слуху небольших фраз и предложений.
3. Подбор простейшей мелодии по данному ритмическому рисунку.
4. Подбор басового голоса по слуху.
5. Знакомство с изобразительными возможностями фортепиано. Использование элементов звукоподражания как "программы".
6. Эмоциональная окраска мелодии. Игра гаммы с разной "окраской".
7. Подбор знакомых мелодий с простейшим аккомпанементом

Все упражнения обязательно играть в разных тональностях (с их осознанием - пройденные тональности, а также без осознания). Только игра в разных тональностях будет способствовать уверенному и ускоренному овладению клавиатурой. Этой же цели служит подбор и игра пройденных в классе пьес и этюдов во многих тональностях. Для более способных и быстро схватывающих материал учащихся вполне возможно введение понятия каданс и предложение-период (4-8 тактов). Следует поддерживать в учащихся поиск более сложных аккордов (без их осознания).

8. Игра более сложных вариантов упражнений на фортепиано от заданной ноты. Постоянно изменять первую заданную ноту.
9. Транспонирование простых мелодий, знакомых тем, отдельных фраз или эпизодов из используемых в классе по специальности произведений.
10. Продление мелодии на фортепиано. Завершение ответной фразы с элементами варьирования.

Раздел 2

1. Гармонизация мелодии в разных тональностях без осознания и с осознанием тональностей (пройденных).

2. Использование в аккомпанементе тонической квинты с вспомогательными звуками, терций с проходящими звуками и простейших вариантов аккомпанеента (фактурные варианты).
3. Транспонирование знакомых мелодий на секунду вверх и вниз во всех тональностях до 3-х знаков.
4. Импровизация на фортепиано с использованием сложных (дробленных) ритмов.
5. Имитация на фортепиано звучания клавесина и органа. Тембровые импровизации при исполнении клавирной и органной музыки на фортепиано. (Необходимо широко использовать при этом проходимые в классе по специальности произведения).
6. Импровизация по схеме с буквенными обозначениями аккордов.
7. Тема и способы ее мелодического развития. Форма вариаций. Использование в импровизации изменений ритмического рисунка, лада, регистров, характера движения и т.д. Импровизация цикла простых вариаций. «Домашние заготовки».

Раздел 3.

1. Фактурные варианты аккомпанеента в различном характере.
2. Имитация на фортепиано звучания инструментов различных составов оркестров. Примерная «оркестровка» (карандашом в нотах) проходимых в классе по специальности сонат, вариаций и других пьес.
3. Использование для импровизации «модели» с эмоциональной или речевой интонацией. Анализ характера мелодии в соответствующих классических или романтических пьесах.
4. Транспонирование одноголосных мелодий на терцию вверх и вниз.
5. Подбор однотональных и модулирующих мелодий (в тональностях до 6-ти знаков).

6. Упражнения по гармонизации верхнего и нижнего тетрахордов с использованием всех обращений главных трезвучий лада.
7. Сочинение диатонических секвенций и их использование в импровизации.
8. Элементы полифонии в импровизации.
9. Мелодическая импровизация и гармоническая фигурация.
10. Применение средств контрастирования для средних частей: смена лада, тональности, размера, регистра, гармонии и др.

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать многообразный комплекс образовательных интерактивных технологий и целого ряда методов обучения, таких как:

- **словесный** (объяснение, разбор, беседа, диалог);
- **наглядный** (показ, демонстрация приемов импровизационного развития с повтором показанного учащимся, совместная игра с педагогом или с аккомпанирующим аудио минусом);
- **аналитический** – используется в сочинениях (сравнение с подобными жанрами, с подобной формой, с подобным принципом развития, похожих особенностей метроритмического оформления, регистрового и динамического оформления, образного содержания и т.д.);
- **практические творческие упражнения** – коллективные и индивидуальные, с проработкой и повтором отдельных частей, делением целого произведения на более мелкие составные части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;
- **совместная деятельность педагога и ученика:**
- **прослушивание записей** выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей с целью получения наглядного слухового музыкально-импровизационного опыта, посещение концертов выдающихся эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития;

- **индивидуальные методы обучения** - учет индивидуальных черт характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным видом творчества, воли и работоспособности обучаемого.

Предложенные методы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения импровизационному творчеству.

Методическое обеспечение

Предмет «Основы импровизации» рассчитан на 3 года обучения и охватывает разнообразные формы деятельности: работа с мелодией и аккордами, знание и владение различными формами фактуры, стилей, жанров и др. Кроме развития импровизационных навыков, предполагается воспитание аналитических, творческих, эвристических способностей. Одной из основных задач предмета является формирование профессиональной компетентности обучающихся, их умение разбираться в музыкальных стилях, жанрах, самостоятельно работать над музыкальной импровизацией, быть готовым к теоретическому и исполнительскому анализу.

Музыкальная импровизация – это тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время её исполнения. Импровизация характеризуется канонизированным набором мелодических и ритмических элементов, варьированное сочетание которых не скованно и обуславливает архитектурную незамкнутость формы. Знание законов импровизации, постоянные и длительные занятия помогут обучающимся овладеть этим искусством.

Важнейшим компонентом учебного процесса является *самостоятельная работа обучающегося*, контроль за организацию и проведение которой возлагается на преподавателя, ведущего дисциплину. Создание методической базы, способствующей оптимизации и качеству самостоятельной работы над музыкальными произведениями является

значимой задачей для преподавателя. В целях повышения профессиональной компетентности будущих специалистов необходима работа по организации и проведению открытых конкурсов по названным видам исполнительских умений.

Важно сформировать у обучающихся *потребность в пропаганде музыкального искусства* с этой целью необходимо их привлечение к активному участию в различных музыкально-просветительских мероприятиях.

Рекомендованная методическая литература

А). Основная литература:

1. Бриль, И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано: учебное пособие / И. Бриль. – М.: Кифара, 2008. – 259с.
2. Новиков, В.Е. Начальный курс импровизации и аранжировки: часть 1 «Гармония и лад»: учебное пособие / В.Е. Новиков. – Пермь, 2010. - 165с.
3. Хромушин, О. Учебник джазовой импровизации / О. Хромушин. – СПб.: Композитор, 2010. -44с.

Б). Дополнительная литература:

1. Бриль, И. Путешествие в блюз: для фортепиано / И.Бриль. – М.: Кифара, 2002. -82с.
2. Богусевич, О. Практическое пособие по джазу. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие по джазу / О. Богусевич. – М.: ВЛАДОС, 2008. -120с
3. Джоуплин, С. Регтайм [Ноты] /Скот Джоуплин. – СПб.: Лань, 2003. -48с.
4. Джаз и не только. Пьесы для фортепиано. - СПб. «Композитор», 2002. – 23с.
5. Маркин, Ю. Шесть джазовых инвенций: для фортепиано / Ю. Маркин. – М.: Музыка, 2009. – 16с.
6. Маевский, Ю. Фантазия на темы песен Дж. Гершвин: для двух фортепиано / Ю. маевский. –СПб.: Композитор, 2004. – 28 с.
7. Nostalgie. Популярные зарубежные мелодии: в легком переложении для фортепиано /сост. С.Л. гринберг. – СПб.: Композитор, 2010. – 27с.
8. Пьесы в манере джаза / перелож. О. Хромушин. – СПб.: Композитор, 2006. – 47с.
9. Питерсон, О. Джаз для юных пианистов [Ноты] / О.Питерсон. – М.: Музыка, 2006. – 54с.

10. Приглашение. Популярные эстрадные пьесы. Переложение для фортепиано./ Составитель А. Бадхен - М.: Издательство «Музыка», 2009. – 67с.
11. Учусь аранжировке [Ноты]: Пьесы для синтезатора: младшие классы / сост. И.М. Красильников, И.Л. Клип. - второе изд. - М. : Классика-XXI, 2009. - 68 с.
12. Учусь аранжировке [Ноты] : Пьесы для синтезатора: старшие классы / сост. И.М. Красильников, В.П.Чудина. - М. : Классика-XXI, 2008. - 68 с
13. Фортепиано в джазе. Хрестоматия для эстрадных отделений музыкальных училищ. - М.: Музыка, 2010. – 77с.
14. Эндрю Ллойд Уэбер и его мюзиклы. Из истории музыки XX века /ред.-сост. А. Жученко. – СПб.: Композитор, 2008. -62с.
15. Шмитц, М. 25 джазовых инвенций для фортепиано / М. Шмитц. – М.: КЛАССИКА – XXI, 2004. – 47с.
16. Якушенко, И. Джазовый альбом [Ноты] : для фортепиано /И. Якушенко. –М.: Музыка, 2005. – 64с.

Электронные образовательные ресурсы:

1. Верменич, Ю. Джаз. Истории. Стили. Мастера / Ю. Верменич. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2009. – 608с. – (Мир культуры, истории и философии)
2. Столяр Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано: Учебное пособие [Электронный ресурс]. / Р.С. Столяр. - М.: "Лань", "Планета музыки", 2010– 160с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=1996
3. Харсенюк О.Н. Импровизация / О.Н. Харсенюк . - Изд-во КемГУКИ (Кемеровский государственный университет культуры и искусств). - 2014. – 31с. - [Электронный ресурс]. - http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=49325