Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

Основы импровизации и сочинения

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»

Срок реализации - 7 лет, 4 года, 1 год

Иркутск
2024

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «29» августа 2024 г.	«Утверждаю»: Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А.В. Володин приказ № 49 от «03» октября 2024 г.

Разработчик – Мархаев Кирилл Андреевич, заведующий отделом инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

Рецензент – Дзюба Александр Сергеевич, преподаватель по классу бас - гитары отдела инструментов эстрадного оркестра ГОБУДО Иркутской областной ДШИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».

Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» составляет семь лет (со 2 по 8 класс) по 8-летней программе, четыре года (со 2 по 5 класс) - по 5-летней программе. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год (девятый или шестой класс).

Содержание учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих способностей учащихся, их музыкального мышления, на постижение способов и умений развития музыкально-тематической мысли, познание самого процесса сочинения музыки (от ее начального этапа - музыкальной идеи, далее, через процесс развития - до организации всей формы сочинения в целом).

Данный предмет дает детям и подросткам возможность самим создавать музыку, вкладывая в процесс ее сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим ее собственным исполнением. Занятия музыкальной импровизацией формируют способности быстрого принятия решения, быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи.

Сама импровизация, как способ выражения (сочинения музыки в процессе исполнения), не возможна без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения законов музыкально-импровизационного творчества длительный и трудный, требует системных занятий, как и сочинение музыки. Даже скромные попытки, сделанные в этом направлении, приносят большую образовательную пользу. Учащиеся начинают лучше понимать логику формы музыкального произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются процессом драматургического развития музыкального материала - от начальной идеи до конечного результата, осознают способы и средства развития музыкальной мысли, законы гармонии, мелодического развития и пр.

Цель программы – обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и подростков, формирование их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса создания музыкальных сочинений через собственное творчество, получение ими необходимых творческих знаний, умений и навыков.

Задачи программы:

1) Создание условий каждому учащемуся для наиболее полноценного формирования знаний и умений в области импровизации и сочинения.

2) Развитие гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией в разработке эстрадно-джазового материала: джазовых тем, популярных эстрадных мелодий и другого материала.

Постижение на практике процессов гармонической и мелодической разработки

характерного по стилистике музыкального материала.

3) Построение поэтапного развития импровизационного образа от начальной идеи до итогового результата.

В занятиях импровизацией и сочинением с пианистами идет детальная проработка типов и видов фортепианной фактуры с дальнейшим использованием элементов этой фактуры в построении собственной импровизации и формирование умения фактурного заполнения звукового объема. В занятиях с духовиками и учащимися других специальностей разрабатываются приемы развития мелодических линий, устанавливаются связи этих линий с гармонией, происходит разработка звукового диапазона исполнения, формирование навыков метроритмического оформления стилей и штрихов, точности исполнения. Особое значение придается развитию разработочных эпизодов, импровизационных соло, построению разных видов кульминаций, насыщению динамики развития образно-смысловой драматургией.

4) Развитие скоростного музыкального мышления с активной адекватной звуковой реакцией, точного виртуально-звукового предслышания дальнейшего реального звучания музыки, развитие хорошего и правильно-организованного метроритмического чувства и ощущения свингования джазового времени.

5) Воспитание умения владеть своим психологическим состоянием в индивидуальной импровизационной игре и при исполнении собственных сочинений.

6) Изучение творческого импровизационного мастерства выдающихся импровизаторов и композиторов джаза, рока, эстрады (зарубежных и отечественных) для дальнейшего использования некоторых приемов в собственном импровизационном творчестве и сочинениях.

Данная задача особенно важна в образовательном процессе, так как она стимулирует творческий поиск учащихся, демонстрируя эталон исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный вкус, что важно в постижении различных жанров и стилей джаза.

7) Выявление и подготовка детей, способных к продолжению обучения на ступени профессионального образования.

С особо одаренными детьми система занятий импровизацией и сочинением может носить индивидуально-усложненный характер, как это позволяют их особые природные данные и способности: хороший относительный или абсолютный слух, высокоразвитое метроритмическое чувство, хорошая оперативная и долговременная память, быстрая художественная реакция, богатая образная фантазия, яркость воображения с желанием высказаться средствами музыкального языка, хорошая инструментальная подготовка. Таким учащимся настоятельно рекомендуется заниматься не только импровизацией, но и серьезно - композицией, по особой, индивидуально разработанной программе.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Срок обучения – 8 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения						
			2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий						
			33	33	33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах						
ПО.01. УП.03 Основы импровизации и сочинения	Аудиторные занятия (в часах)	132	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
	Самостоятельная работа (в часах)	231	1	1	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	363	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
	Консультации (часов в год)	6	-	-	-	-	2	2	2

Срок обучения – 5 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения			
			2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
			количество недель аудиторных занятий			
			33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах			
ПО.01. УП.03 Основы импровизации и сочинения	Аудиторные занятия (в часах)	82,5	0,5	0,5	0,5	1
	Самостоятельная работа (в часах)	132	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	214,5	1,5	1,5	1,5	2
	Консультации (часов в год)	2	-	-	-	2

Срок обучения – дополнительный 6 или 9 класс

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по учебным полугодиям	
			1 полугодие	2 полугодие
			количество недель аудиторных занятий	
			16	17
			недельная нагрузка в часах	
ПО.01. УП.03 Основы импровизации и сочинения	**Аудиторные занятия (в часах)**	**33**	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	**33**	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	**66**	2	2
	Консультации (часов в год)	**4**	**4**	

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), прослушивание и анализ аудиоматериалов, участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ГОБУДО ИОДШИ.

Домашняя работа обучающегося состоит из: выполнения творческих заданий, закрепления пройденного материала, практической работы с фортепиано или аудио-приложениями, ознакомительной работы с дополнительными источниками в Интернете и других видов творческих работ.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Оценка качества реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце каждого учебного года.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера, выступления на конкурсах и фестивалях, отчетных концертах образовательной организации.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и график проведения промежуточной аттестации по предмету «Основы импровизации и сочинения» образовательная организация устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачет, а также прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

График промежуточной и итоговой аттестации

Срок обучения – 8 (9) лет

Класс	***Вид контрольного прослушивания***	***Месяц проведения***	***Программные требования***
2 класс (первый год обучения по программе) 3 класс 4 класс	Контрольный урок	Март	Одно произведение с импровизацией
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс	Контрольный урок	Март	Два разностилевых произведения с импровизацией (одно из произведений может быть собственным сочинением)
9 класс (дополнительный год обучения)	Зачет	Март	Два разностилевых произведения с импровизацией (одно из произведений может быть собственным сочинением)

Срок обучения – 5 (6) лет

Класс	***Вид контрольного прослушивания***	***Месяц проведения***	***Программные требования***
2 класс (первый год обучения по программе)	Контрольный урок	Март	Одно произведение с импровизацией
3 класс 4 класс 5 класс	Контрольный урок	Март	Два разностилевых произведения с импровизацией (одно из произведений может быть собственным сочинением)

6 класс (дополнительный год обучения)	Зачет	Март	Два разностилевых произведения с импровизацией (одно из произведений может быть собственным сочинением)

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

По итогам исполнения программы на контрольном уроке или зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполненное импровизационное соло, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (неточностями в техническом плане и в художественно-содержательном смысле);
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: ошибки в вертикально-горизонтальном развитии и оформлении импровизации, форме сочинения, неуверенная и малохудожественная смысловая игра, отсутствие свободы в инструментальном изложении, непонимание идеи, стиля, жанра;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков: невыученная импровизация, приблизительная и неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленная инструментальная база, ошибки и путаница в понимании формы квадрата, отсутствие системной домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий;
«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Методические рекомендации

Занятия импровизацией с детьми позволяют «запустить» импровизационно-творческий механизм мышления. Только сам процесс импровизации и приобретенного опыта дает возможность ребенку ощутить свободу игрового творчества, позволяет раскрепоститься творческой фантазии и дает выход его парадоксальным идеям (в данном случае, музыкально-созидательного творчества), способствует формированию скоростного мыслительного процесса,

развивает умение учиться индивидуальному синтезированию общеизвестных элементов музыкальной ткани, развивает драматургическое мышление и интеллект.

Уроки импровизации с детьми всегда носят сугубо индивидуально-личный целенаправленный характер по развитию природных способностей и возможностей данного ребенка, работы его психики и энергетики.

Системно выстроенная методика занятий имеет постепенно-накопительный характер. Именно в последовательности процесса постепенного накопления знаний - залог качественного понимания в использовании тех или иных средств музыкальной выразительности и выражение этими средствами собственных мыслей, чувств, эмоций. Ребенок находит путь к себе, к собственному взгляду на мир музыки и выражения посредством музыки окружающего мира. Данный процесс не может проходить в спешке, с желанием у способных детей быстро получить тот или иной импровизационный результат, так как он нередко приводит к психологическим перегрузкам и срывам и дает обратный эффект - потерю интереса к занятиям, возникновению чувства неуверенности в себе.

При этом одновременно, на занятиях импровизацией и сочинением в классе идет постепенное познание жанров, стилей и направлений джазовой и эстрадной музыки, специфики ее исполнения. Только последовательное изучение стилей и жанров эстрадной и джазовой музыки (от простых образцов до сложных примеров) дает качественное познание этой музыки. Индивидуальный подход необходим в выборе пьес для импровизационной разработки, данный подход тогда даст результат, когда педагог правильно и точно почувствует потребности ребенка, его возможности, построит правильную стратегию его развития, вызовет интерес к этому направлению музыки. Отбор музыкального материала джазовой музыки происходит с учетом возрастных особенностей ребенка и возможности его восприятия той или иной музыки. Усложнения, и тем более, работа с трудными образцами джазового музыкального материала - преждевременны и недопустимы.

Познание процессов развития музыки через ее сочинение позволяет понять многие возможности драматургического развития музыкального образа (например, в программной музыке), глубже усвоить саму логику развития музыкально-художественного смысла создаваемого учащимся произведения, позволяет лучше проникнуть в суть духа джазовой и эстрадной музыки, развить хороший вкус, чувство художественной меры.

Основа индивидуальных занятий импровизации - урок, его творческое наполнение, планирование, содержание. На уроке импровизации важен сам процесс, степень взаимодействия педагога с учащимся в решении творческих и учебных задач. Психология урока, его творческая атмосфера нацелены на созидание, на желание помочь ребенку реализовать себя через интеллектуальный труд как необходимое условие достижения результата.

Процесс накопления знаний и навыков должен носить последовательный характер без ускорений, тем более, принудительных и авторитарных методов. Сам процесс познания должен осуществляться в интересах ребенка, приносить удовольствие и радость. Объяснение материала должно проходить на понятном ребенку и подростку языке, нужно исключать большие теоретические рассуждения и больше заниматься практическими, реальными формами работы.

Педагог сам определяет форму занятий. При системных занятиях импровизацией и сочинением у учащихся должно правильно сформироваться распределение времени для занятий (в сочетании с другими занятиями в музыкальной и общеобразовательной организациях) и умение

рационально использовать учебное время для нужного результата. К данной работе привлекаются родители, педагоги всех специальностей, помогая психологически и организационно ребенку.

Главная творческая задача преподавателя по предмету «Основы импровизации и сочинения» - сделать занятия увлекательными, интересными и практически-результативными, внести дух здоровой соревновательности, например, в импровизации на одну и ту же тему, сочинения музыки на один и тот же сюжет, на одну и ту же музыкальную идею и др.

Учащиеся привлекаются к прослушиванию лучших музыкальных примеров в исполнении эстрадной и джазовой музыки. Знание жанров музыки, их развитие, время и условия создания различных сочинений, определение особенностей стилевой интерпретации и манеры исполнения выдающихся музыкантов - исполнителей также входит в задачи образовательного процесса класса импровизации и сочинения. Проанализировать прослушанную аудио запись, обсудить ее содержание, образный строй, художественную ценность сочинения и, если есть сольные импровизационные эпизоды, высказать свое мнение в коллективном обсуждении - естественная повседневная работа преподавателя и ученика. Преподаватель (в продолжение классной работы) рекомендует образцы музыки для домашнего прослушивания и оценки прослушиваемого. Далее, полезно в классе, совместно с учениками:

- проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды (импровизационные соло);

- логику развития музыкальной мысли, обсудить различные варианты возможного развития образа в данном сочинении и музыкально-выразительные средства, которыми пользуется композитор, исполнитель;

- тональный план сочинения, тонально-гармонические модуляции и отклонения, особенности фактурного изложения, фонические краски, метроритмическую основу, реализацию художественной идеи и многое другое.

Этому необходимо учить детей - будущих исполнителей и слушателей.

Затем, если работа продолжается, дать возможность детям самим продумать первооснову предложенного музыкального материала (например, мелодии тем джазовых стандартов) сначала самостоятельно дома (если есть достаточный опыт), затем проработать его подробно в классе с педагогом и определить варианты ее развития. Такой порядок импровизационной работы практикуется в основном в средних и старших классах. С учащимися младших классов необходима детальная подробная проработка музыкального импровизационного (вариационного) материала.

Процесс воспроизведения придуманной импровизации - процесс не легкий для детей. Сложность его даже не в многовариантности решения, а в способе донесения ее в живом импровизационно-ансамблевом исполнении. Для многих детей путь этот сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его прогнозировать из-за разного психологического состояния ребенка, его настроя на игру и т.д. И точно повторить раз исполненное не всегда удается. Такова особенность исполнения джазовой музыки, законов развития ее драматургии и аранжировочного наполнения. Важно для детей реализовать сделанную в классе работу: в ансамбле и в сольных программах выступлений для стимула дальнейшей работы в классе импровизации и сочинения.

Техническая сторона исполнения импровизации учащимися зависит от уровня владения ими инструментом, успехов их индивидуальных занятий в классе специальности от техники исполнения гамм, различных импровизационных упражнений, специальных этюдов, пьес,

различной классной штриховой работы, способов качественного звукоизвлечения, работой над динамикой, метроритмической организации игры. В учебном процессе все взаимосвязано.

Одним из важных направлений работы в классе импровизации и сочинения на протяжении всех лет обучения является:

- развитие импровизационного скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной, правильной ориентацией в гармонии, точного интонационного выражения своих музыкальных мыслей;
- владение разнообразным ладо-гармоническим языком, чистотой инструментального интервального воспроизведения;
- понимание логики функциональных гармонических взаимоотношений, значения модуляций и отклонений в процессе динамического развития формы, регистрово-фонического оформления музыкального материала;
- использование приемов регармонизации;
- развитие способности быстро принимать творческие решения по ходу развития музыкального образа.

Все это невозможно сделать без хорошо развитых параметров слуха (гармонического и мелодического), развитой памяти - всех ее видов, метроритмического чувства и ощущения игрового времени. Системно работать над развитием всех вышеперечисленных сторон - задача всего учебного процесса. Необходимо знание закономерностей кварто-квинтового круга, особенностей мажора и минора, диатоники и хроматики, интервалики и аккордики и многого другого для безошибочной ориентации в тональностях с разным количеством знаков, гармонических схем без определенного тонального центра. В старших классах необходимо освоить более сложные альтерированные ладогармонические конструкции, включая полиаккордику. Конечно, это задача не одного года и не одного предмета, это общая задача комплекса предметов, в который входят: сольфеджио, элементарная теория музыки, музыкальная литература, история эстрадной и джазовой музыки, ансамбль, оркестр, специальность и конечно - импровизация и сочинение.

Практика работы класса импровизации и сочинения требует опережения освоения многих музыкальных знаний для практической работы в классе (многие темы, например, по сольфеджио и теории музыки по учебному плану изучаются позже). Так, например, уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений аккордов, разного вида гамм и интервалов, понимание логики простых гармонических взаимоотношений в мажоре и миноре, в таких функциональных соединениях, как: I-V-I, I-IV-I, II-V, II-V-I, II-V- VI-I, III-VI-II-V-I, позже, применение тритоновых замен - V на II низкую, терцовых и иных гармонических моделей соотношений, встречающихся в гармонических схемах джазовых произведений.

Расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты - инструменталисты: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и ударники, и духовики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная, с заданиями и упражнениями.

Цель для маленького импровизатора - в короткие сроки освоить начальную технологию расшифровки аккордов для своей свободной игры, уметь запомнить гармоническую схему и порядок движения аккордов, септаккордов в аккомпанементе с точным попаданием в игровом времени в нужную гармонию. Начинать нужно с освоения простых и понятных для слуха схем в определенной тональности (с 1-2 знаками), затем добиваться устойчивого переноса сделанного (если потребуется) в другую тональность и точно повторить гармоническую схему, при этом

использовать разные темпы и разную метроритмическую стилевую основу. Необходимо постоянно заниматься транспонированием гармонических схем в другие тональности, развивать реакцию и слух. Есть разработанные методические пособия (отечественные и зарубежные), посвященные, к примеру, только вариантному обыгрыванию II-V ступеней, другие - различным видам тритоновых замен, терцовых замен, иные - разнообразной разработке аккордовой вертикали или ладовой горизонтали, другие - развитию формы и образной драматургии и т.д.

Многие методические пособия посвящены изучению законов вариантного мелодического и гармонического моделирования с использованием в импровизации разных типов и видов мелодического движения, мотивной разработки, опевания звуков, разного вида альтерированных септаккордов, надстроечных гармоний и различных гармонических комбинаций и пр. Импровизатору-учащемуся необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию, и такое ее качество, как предслышание (точное ощущение опережения предстоящего звучания). Это долгая и кропотливая индивидуальная работа со слухом, памятью, психологией восприятия и воспроизведения, со своими специальными заданиями и особой методикой.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться уже с самого начала их обучения, опираясь на возможности их природных метроритмических данных и нужной обязательной коррекцией тех или иных слабых сторон (если в этом есть острая необходимость). Главное - сформировать правильное понимание устойчивого и ровного игрового времени пьесы, определенного стабильного ощущения заданного темпового времени исполнения. Особая серьезная работа необходима при точном исполнении синкоп разного вида, опережающих и запаздывающих (внутритактовых и междутактовых и иных видов), особых синкопированных ритмических фигур, характерных для фактуры стилистики эстрадно-джазовых пьес, над освоением особых видов деления длительностей, развития ритмической фантазии. В помощь данной работе можно применять метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул в аккомпанементе. Для тренинга привлекаются иллюстраторы-инструменталисты эстрадно-джазовой музыки, специальные компьютерные программы.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- **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;

- **посещение** с учащимися молодежных импровизационных джем-сейшенов с возможностью практического участия в них, творческое общение с музыкантами и сравнение своего уровня импровизационной игры с другими. Данные встречи стимулируют учебный процесс, обостряют все стороны желания и познания учащимися импровизационного и композиторского мастерства, к уровню которого нужно стремиться;

- **индивидуальные методы обучения** - учет возрастных особенностей ребенка, черт его характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным видом творчества, его воли и работоспособности.

Предложенные методы работы в классе импровизации и сочинения 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 и сочинению. Оба этих направления - импровизация и композиция - неразрывно связаны друг с другом в процессе познания и едины в творческой реализации.

Техническое оснащение занятий

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы импровизации и сочинения» должны иметь площадь не менее 6 кв.м., а по возможности и более, звукоизоляцию, в наличии должна быть звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура, набор различных инструментов. По возможностям образовательной организации - отдельные оборудованные звуковой аппаратурой классы для самостоятельных занятий учащихся между основными уроками с педагогом для наработки навыков импровизационной игры, исполнения фрагментов сочиняемой музыки и всего произведения.

В образовательной организации должны быть созданы соответствующие условия для содержания и своевременного обслуживания музыкальных инструментов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Годовые требования

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний учащихся

2 Класс. (первый год обучения)
Годовой курс ведется по программе «Элементарная джазовая теория», разработанной для внедрения в программу «Основы импровизации и сочинения»:

3 класс.

Исполнение гармонических последовательностей в стиле "Ритм-н-Блюз" в ансамбле. Исполнение блюза в трио. Групповое исполнение ритмических упражнений. Обучение занятиям с метрономом. Исполнение основных гармонических последовательностей септаккордами в стиле
"Ритм-н-Блюз" в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажоре в ансамбле. Слуховой анализ гармонических последовательностей. Знакомство с принципом вариантности аранжировки партии левой руки пианиста. Виды аккомпанемента в стиле "Ритм-н-Блюз" в ансамбле. Ритмические упражнения на триоли (в непрерывном движении и с включением пауз). Стиль "босса-нова": происхождение, особенности. Ритмические упражнения на ударной установке. Игра основных гармонических последовательностей в стилях "Ритм-н-Блюз" и "босса-нова" в ансамбле. Принципиальные отличия стилей и соответствующего метроритмического мышления.

По окончании третьего (второго по пятилетнему циклу) класса, учащийся должен владеть вышеописанными навыками и применять их в следующих стилях: **Народная музыка, детская песня, стили рокового направления, босса-нова, Ритм-н-Блюз.**

4 класс

Исполнение основных гармонических последовательностей в стилях "свинг", "Ча-Ча-Ча", "Джаз-вальс" в ансамбле в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль мажоре и параллельных минорах. Чтение гармонических последовательностей с листа по буквенной записи. Блюз классический в До, Фа мажоре с импровизацией в ансамбле.

5 класс.

Упражнения на чередование длительностей, синкопирование и акцентирование слабых долей в стилях "свинг" и "Ча-Ча-Ча". Упражнения на координацию движений в триольном ритме и на восемь восьмых. Освоение штриха "off-beat". Знакомство с принципами аранжировки темы. Вступление и кода. Чувство квадрата, 8-такта, 12-такта. Заполнение "брейков" в конце периода. Исполнение выученных ранее тем в разных стилях в ансамбле. Исполнение гармонических последовательностей в стилях "свинг" и "Ча-Ча-Ча" с ансамблем в тональностях До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль мажоре и параллельных минорах. Минорный блюз. Импровизация на гармонию блюза в До, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажоре и до миноре в ансамбле. Исполнение по 4такта, в "диалоге" с барабанщиком.

6 класс.

Исполнение произведений в стилях "свинг", "Ча-Ча-Ча", "Джаз-вальс". Вступление, кода, стоптайм, синкопирование. Работа с метрономом на 2 и 4доли. Совместные ритмические

упражнения в стиле Свинг. Чтение гармонических последовательностей с листа. Обогащение гармонии. Слуховой анализ. Исполнение простых гармонических схем в разных стилях. Игра "по четыре" и "по восемь".

По окончании шестого (четвертого по пятилетнему циклу) класса, учащийся должен владеть вышеописанными навыками и применять их в следующих стилях: **Свинг, Ча-Ча-Ча, Джаз-Вальс.**

7 класс.

Виды аранжировок джазовых стандартов. Приемы вариантного изложения гармонии в аккомпанементе в исполнении ансамбля (взаимодействие с контрабасом). Ритмические принципы аккомпанемента в балладах и латиноамериканской музыке. Стиль "би-боп", Латина, Сальса, Фьюжн, Фанк. Исполнение любой темы на гармоническую сетку "Олео", "Чероки" и др. в ансамбле. Метроритмика стиля би-боп, особенности ее организации в игровом времени.

8 класс.

Исполнение гармонических последовательностей, в том числе, с листа, в разных стилях и тональностях в ансамбле. Исполнение собственных гармонических этюдов, сочиненных на основе полученных знаний. Аранжировка джазового стандарта для малого состава ансамбля. Транскрипция импровизаций известных джазовых исполнителей. Исполнение авторских композиций. Работа по совершенствованию взаимодействия импровизаторов в ансамблевом исполнении.

По окончании восьмого (пятого по пятилетнему циклу) класса, учащийся должен владеть вышеописанными навыками и применять их в следующих стилях: **Latin, Up tempo swing, Bop, Сальса, Fusion, Funk.**

9 (6) класс.

Исполнение произведений стандартных форм (12-такт, 16-такт, форма AABA), в том числе, с листа. Импровизация в разных стилях. Гармонизация и аранжировка джазовых стандартов. Слуховой анализ.

По окончании девятого (шестого по пятилетнему циклу) класса, учащийся должен владеть вышеописанными навыками и применять их в следующих стилях: **Latin, Up tempo swing/Bop, Сальса, Fusion, Funk, Fast Swing, AfroBeat, Contemporary.**

Обзор тем классных занятий для импровизационного обучения (с вариативностью формы подачи материала при учете возрастных категорий учащихся)

1. **Понятие импровизации как процесса музыкально-художественного мышления и творчества**. Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Импровизация в джазе, роке и поп-музыке. Формирование необходимых скоростных режимов (условий) мышления и прогнозирования как основы свободного владения импровизацией. Эмоциональное состояние и настрой на созидание.

2. **Игровое время**. Его условность. Кодированное время и время «свободное».

Понимание психологии игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе игры. Временное поле, его энергетика, его понимание. Организация игрового времени в стилях и жанрах джаза и поп музыки. Понятие фразировочного времени. Движение времени - его проекция. Понятие полиметрии, полиритмии. Соединение различных времен. Временные фазы в импровизационном развитии. Их соединение и стилевые закономерности. Драматургия развития игрового времени. Понятие метроритмической прогрессии. Форма и время.

3. **Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса.** Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса - темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития от начальной идеи до итогового результата.

4. **Принципы развития музыкального материала**. Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные принципы и производные от них. Применение в музыкально-импровизационном и композиторском творчестве детей принципов: повтора, объединения, дробления, расширения, сокращения, одинаковости начал и разности продолжения, разности начал и одинаковости окончания и многих других (специальная тема изучения).

5. **Взаимодействие принципов в импровизационном процессе.** Возникновение и формирование развивающих принципов. Их разработка и применение. Драматургические выразительные возможности применения принципов. Индивидуальный творческий подход в разработке принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов.

6. **Принцип вертикального мышления**. Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали: по принципу усложнения, по принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы и т.д. Стилевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления.

7. **Принцип горизонтального мышления**. Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонтали. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Полифоническая горизонталь. Метроритмическое развитие горизонтали в стилях и жанрах джаза, рока и поп музыки. Драматургические особенности развития горизонтали. Горизонталь и вертикаль - соединение и взаимодействие.

8. **Формообразование.** Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы в импровизационном процессе. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и

виды музыкальных форм в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Стиль и форма. Форма и жанр. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. «Нарушающие» процессы формообразования. Приемы расширения и сокращения формы. Влияние времени на процесс формообразования.

9. **Драматургические принципы развития импровизации.** Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. «Созидающие» и «разрушающие» драматургические приемы. Кульминация. Типы и виды кульминаций. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития.

10. **Импровизационная композиция.** Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания (от начальной идеи до итогового результата). Частности - в концепцию общего. Индивидуальная и коллективная импровизационно-джазовая композиция. Понятие стилевой и жанровой композиции. Особенности сочинения импровизационной композиции в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанное - художественный результат, итог спонтанных поисков и находок (не планируемого заранее). И предполагаемое - художественный результат планируется, художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения. Роль своего индивидуального творческого метода в создании импровизаций и композиций.

11. **Анализ импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок и поп музыки.** Изучение и анализ импровизаций, разных форм композиций, изучение пособий и специальных методик с аудио и компьютерными приложениями, методической специальной литературы по развитию импровизационного и композиторского мышления (общего теоретического и практического плана) с целью отбора наиболее продуктивных методик для применении в классной работе по направлениям:

Американский джаз.

Латиноамериканская музыка.

Европейский рок и поп музыка.

Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде.

Джазовая и эстрадная музыка России и других стран, входящих в СНГ.

Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

12. **Организация самостоятельной работы учащихся по совершенствованию искусства импровизации.** Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления с оценкой и анализом успехов в

импровизационном развитии для коррекции адекватной звуковой реализации задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей - слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в разных звуковых и метроритмических комбинациях, стремление к индивидуальному музыкально-импровизационному языку с чертами национальных традиций. Стратегия и тактика импровизационного освоения учащимся различных стилей, жанров, направлений джаза, рока и поп эстрадной музыки. Использование современных технологий и методики компьютерного моделирования импровизационного развития. Создание "Минусов", "Плюсов", вариантов смешанных моделей (живого и компьютерного звучания) с множественными вариантами художественного решения развития образа. Современная тенденция развития компьютерных музыкально-программных технологий. Главное - их художественная ценность и перспективы применения в системе эстрадно-джазового детского музыкального образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Основы импровизации и сочинения» являются следующие знания, умения и навыки:

- знание основ композиции, формообразующих элементов, общих принципов развития исходного материала (мотива и его развития), фразировки;
- знание особенностей джазовой артикуляции, акцентирования;
- освоение импровизационных технологий и принципов их организации;
- освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей;
- навыки транспонирования (секвенцирования);
- навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами;
- навыки игры по слуху.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для репетиционной работы по освоению искусства импровизации и сочинения - хорошо использовать музыкальный джазовый материал - темы с гармоническим подтекстом, напечатанные сборники (150 сборников) в строях C, Eb, B; методики игровой системы: «минус один» авторов Дж. Аберсольда и Л. Леонарда, а также темы из изданных сборников джазовых и эстрадных тем Real Books зарубежных и российских авторов, сборники (с аудио приложениями) со «снятыми» записанными импровизационными соло выдающихся джазовых и эстрадных мастеров-инструменталистов.

Можно использовать разработанные методические сборники по работе с импровизационной фактурой аккомпанемента, что будет очень полезно пианистам для игры в ансамбле. Одновременная польза от этой работы и для изучения гармоний и для игры в

аккомпанементе в ансамбле, изучения и правильного исполнения аккомпанемента в разных джазовых стилях: свинга, фанки, латино, би-боп, фьюжн, соул и множества других эстрадных и джазовых стилей.

1. Юэн Д. «Джордж Гершвин. Путь к славе». М., Музыка, 1989
2. Coker J. Improvising jazz. Prentice.Hall.inc.1964 y.
3. D.Liebman «Scale syllabus solos» New Albany, 1994 y.
4. Dan Haerale «Jazz piano voicing scills» New Albany, 2000 y.
5. G.Brisker «Jazz Improvisation. The inner person» New Albany, 1995 y.
6. J.Aebersold Jazz «Play a Long» Jazz Improvisation. Volume 1- 95. New Albany, 1970-2000 y.
7. J.Amade «Jazz improvisation - how to play it and teach it»
8. M.Brecker solos (transcribed C.Coan) New Albany, 1999 y.
9. M.Tracy «Jazz piano voicing for the Non-pianist» New Albany 1970-2000 y.
10. Mehegan J. Jazz improvisation. W-G Publications inc. 1963-66 y.
11. Mehegan J. The jazz pianist. Sam fox publishing comp 1963-66 y.
12. New Real Book (standarts, Latin, Rock) 1985 - 1997
13. Phil De Greg «Jazz Keyboard Harmony» N.Alb. 1998 y.
14. Roidinger «Jazz Improvisation. Pentatonic» New Albany, 1997 y.
15. W.Weiskopf-R.Ricker - «Coltrane» (A Players Guide to his harmony), USA 1991
16. Ариевич С. «Школа игры на бас-гитаре». М., 1983
17. Аркадьев М. «Временные структуры новоевропейской музыки». М., 1992
18. Баташев А. «Советский джаз». М., Музыка, 1972
19. Беккер Дж. «Техники импровизации», (I-Ш) Чикаго, 1971
20. Богусевич О. «Импровизация в музыкальной школе», М. 2008
21. Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации для фортепиано», Москва, 1997
22. «Джаз-народная музыка» «Импровизация в джазе». Нью-Йорк, 1948, Лондон 1964, перевод Минск, 1978
23. Джонс А. «Африканская музыка в Северной Родезии и в некоторых других районах», «Очерки музыкальной культуры народов тропической Африки». М., 1973
24. Егоров С. «Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации». Ростовский ГМПИ, 1991
25. Есаков М. «Основы джазовой импровизации (I - IV). Методические разработки для эстрадного отделения музыкального училища», Москва, 1989
26. Коллиер Д.«Дюк Эллингтон». М., Радуга, 1991
27. Коллиер Д. «Становление джаза». М., Радуга, 1984
28. Конен В. «Рождение джаза». М., 1984
29. Кунин Э. «Секреты ритмики в джазе, рок и поп музыке», М., 1997
30. Кунин Э. «Скрипач в джазе». М., Советский композитор, 1988
31. Лукьянов Г. «Ежедневные упражнения джазмена». М., 1968
32. Маркин Ю., Козырев Ю. «Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза», Москва 1994
33. Маркин Ю. «Джазовый словарь» (стандартные джазовые фразы). М., 1994
34. Маркин Ю. «Ежедневные упражнения джазмена» (на правах рукописи). М., 1999
35. Маркин Ю. «Джазовая импровизация» (теоретико-практический курс». М., 1994
36. Мелехин В. «Универсальные импровизационные принципы». Методические разработки для джазового и эстрадного отделения музыкальных училищ». Москва, 1997

37. Мелехин В. «Формирование скоростного мышления и прогнозирования в импровизации». Методич. разработки для джазовых и эстрадных музыкальных училищ», Москва, 1999
38. «Мелодии Советского джаза» Авт.-составители: Ю.Саульский, Ю.Чугунов. М., 1987
39. Молотков В. «Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре», Киев 1983
40. Мясоедов А.Н. «Учебник гармонии», М., 1980
41. Овчинников Е. «Джаз как явление музыкального искусства», М., 1984
42. Овчинников Е. «Рок-музыка. История. Стили». М., МГПИ,1985
43. Овчинников Е. «Традиционный джаз» (методическая разработка для музыкальных училищ). М., 1996
44. Озеров В. «Словарь специальных терминов джаза». М., 1984
45. Озеров В. «Джаз США». М., 1990
46. Осейчук А. «Школа джазовой импровизированной игры на саксофоне», Часть I и II, Москва, Кифара, 1997
47. Рассел Дж. «Лидийская концепция». М.,1965
48. Рогачев А. «Системный курс: гармония в джазе (теория и практика)». М., 2000
49. Сарджент У. «Джаз». М., 1987
50. Соболев А. «Бас в джазе». М., 1986
51. «Советский джаз» (проблемы, события, мастера). Составители: А.Медведев, О.Медведева. М., Советский композитор, 1987
52. Степурко О. «Блюз, джаз, рок», 1994
53. Сухих А. «Тромбон в джазе». М., 1987
54. Тимофеев В. «Знакомство с джазом». 1-2 части. М., 2011
55. Чугунов Ю. «10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий» Телеграф, Москва, 1999
56. Чугунов Ю. «Гармония в джазе» 1980-1988 гг.
57. Чугунов Ю. «Эволюция гармонического языка джаза», М. 1997
58. Шульгин Д. «Теоретические основы современной гармонии (методические разработки для музыкальных училищ), М., 1984
59. Щеткин Ю. «Обыгрывание II-V ступеней», М. 2010