

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра музыкального искусства эстрады

СЕРЖДАЮ

профессор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль: Эстрадно-джазовое пение
Образовательная программа: бакалавриат
Форма обучения: очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Импровизация» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 563 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.07.2017 г., регистрационный № 47331.

Разработчик:
старший преподаватель

 Е. В. Писаренко

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № «1» от «29» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования
«31» августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цель дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	9
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	12
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	12
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	13
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	14

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка музыканта-исполнителя к профессиональному импровизационному творчеству, сделать музыканта способным интересно и правильно переработать заданный музыкальный материал, выразительно и убедительно донести его до слушателя, выработать собственную систему самообразования, совершенствования импровизационно-творческих способностей и исполнительского мастерства.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- практическое претворение знаний, полученных на сольфеджио, гармонии, ритмике
- изучение и анализ джазовых стандартов с точки зрения ритма, гармонии, мелодии, формы, стиля и т.д.
- освоение основных теоретических принципов построения импровизации.
- транскрибирование и анализ вокальных и инструментальных соло
- овладение принципами джазовой фразировки в различных стилях и темпах
- изучение взаимосвязей между аккордами и ладами, мелодических возможностей обыгрывания одного или нескольких аккордов.
- изучение основ скэт-импровизации
- изучение тенденций развития мирового опыта в области импровизации в стилях и жанрах джаза, рока, поп-музыки и различных смешанных стилей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Импровизация» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Эстрадно-джазовое пение»)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Импровизация» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского

		музыкального формообразования; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. <i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности. <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;

		– приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом.
		<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – произвести гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; – сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
		<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями о тональной и атональной системах;

		– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
ПКО-1	Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2	Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; – основные принципы построения исполнительской импровизации в различных джазовых стилях (свинг, бибоп, постбоп, латин, фанк и др.) и музыкальных жанрах (баллада, джаз-вальс); – особенности индивидуальных исполнительских стилей ведущих мастеров джаза, являющихся определяющими ориентирами в рамках стилистических направлений джазовой музыки; – методы обретения навыка исполнительской импровизации, различные системы занятий и основной комплекс методических материалов, отражающих современные подходы к освоению навыков исполнительской импровизации.
		<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

		-ориентироваться в музыкальных жанрах, джазовых стилях и формах; - компоновать музыкальный материал для исполнительской импровизации согласно основным закономерностям стилей джаза в целом и законам построения формы конкретных джазовых стандартов/авторских композиций, в частности; -демонстрировать свободное чтение с листа как нотного текста, так и сокращенных буквенных обозначений аккордов джаза, а так же характерных для джазовой музыки обозначений; -создавать собственный исполнительский план, охватывающий как разделы импровизации, так и всю композицию в целом; - применять полученные знания и навыки исполнительской импровизации в процессе создания интерпретации джазовых стандартов/авторских композиций. <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; -способностью ориентироваться в музыкальном материале в формате сольного и коллективного (ансамблевого и оркестрового) исполнения, импровизации; -способностью создавать исполнительскую импровизацию в рамках конкретного музыкального жанра, джазового стиля, джазового стандарта/авторской композиции; -основными приемами интонирования, фразировки и артикуляции, характерными для джазовой музыки и использовать художественные средства джаза в соответствии со стилем джазового стандарта/авторской композиции.
ПКО-3	Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную	<i>Знать:</i> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента. <i>Уметь:</i> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.

	ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	34				17	17			
В том числе:									
Индивидуальные занятия	34				17	17			
Самостоятельная работа	110				73	37			
Вид промежуточной аттестации						ди ф зач			
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144/4								

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры										
		У	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	10				5	5						
В том числе:												
Индивидуальные занятия	10				5	5						
Самостоятельная работа	125				62	63						
Вид промежуточной аттестации	9					9 экз						
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144/4											

Содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Индивид. занятия	Самост. раб.	Всего час.
II курс 4 семестр				
1.	Понятие джазовой импровизации. Цели, задачи, общая характеристика курса.	1	10	2

2.	Виды ритмической пульсации в джазе. Слоговое «озвучивание» ровной и триольной пульсации. Работа с метрономом. Варианты слогового «озвучивания» восьмых, триолей, шестнадцатых, шестнадцатых триолей.	3	10	13
3.	Основы джазовой гармонии: интервалы, теория звукорядов, септаккорды, пентатоники, стандартные гармонические обороты	3	10	13
4.	Форма в джазе. Строение стандартов, блюза.	2	10	12
5.	Изучение гармонического аспекта стандартов. Основные ступени септаккордов (1, 3, 7). Исполнение гармонической сетки стандартов на фортепиано в трехголосном изложении в гармонической непрерывности (левая рука – тоника, правая рука – третья и седьмая ступени септаккорда).	2	10	12
6.	Упражнения на запоминание гармонического «ландшафта» темы.	3	10	13
7.	Блюз. Виды блюзов. Блюзовый квадрат. Блюзовые гаммы. Простейшая импровизация на блюзовый квадрат с минимальным использованием нот (1, b3; 1,b3,7 и т.д.) Использование блюзовой гаммы. Варианты мелодико-гармонического обыгрывания в блюзе.	3	13	16
III курс 5 семестр				
8.	Изучение паттернов на следующие септаккорды (Cmaj7, Cmin7, C7). Использование однотоковых и двуктоковых фраз. Использование CD серии Jamey Aebersold “Play-along”	2	4	6
9.	Оборот Pmin-V7-I и Pmin7-5-V7-Imin. Голосоведение при соединении септаккордов в данных оборотах. Изучение паттернов на данные гармонические обороты.	2	4	6
10.	Альтерации в доминантсептаккордах. Тритоновые замены.	2	4	6
11.	Способы варьирования темы. Способы мотивного развития в соло. Переход терции в септими и наоборот как вариант мелодического движения в соло.	2	4	6
12.	Вокальные упражнения на закрепление пройденных звукорядов.	2	4	6
13.	Практические занятия по оформлению нотного материала для аккомпанирующего состава. Основы аранжировки джазовых стандартов для малых составов.	2	5	7
14.	Транскрибирование вокальных и инструментальных соло. Правильное оформление транскрибируемых соло. Их анализ. Вычленение фраз на стандартные гармонические обороты и пропевание их в 12-ти тональностях. Использование звуковых редакторов для транскрибирования соло. Транскрибирование басовой партии. Соотнесение мелодии и басовой линии.	2	7	7

15.	Накопление слушательского опыта джазовой направленности. Формирование музыкального вкуса вокалиста-импровизатора. Закрепление пройденного материала.	3	5	8
ИТОГО:		34	110	144

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Индивид. занятия	Самост. раб.	Контроль	Всего час.
II курс 3 семестр					
1.	Понятие джазовой импровизации. Цели, задачи, общая характеристика курса. Виды ритмической пульсации в джазе. Слоговое «озвучивание» ровной и триольной пульсации. Работа с метрономом. Варианты слогового «озвучивания» восьмых, триолей, шестнадцатых, шестнадцатых триолей.	1	9		10
2.	Основы джазовой гармонии: интервалы, теория звукорядов, септаккорды, пентатоники, стандартные гармонические обороты. Форма в джазе. Строение стандартов, блюза.	1	13		14
3.	Изучение гармонического аспекта стандартов. Основные ступени септаккордов (1, 3, 7). Исполнение гармонической сетки стандартов на фортепиано в трехголосном изложении в гармонической непрерывности (левая рука – тоника, правая рука – третья и седьмая ступени септаккорда). Упражнения на запоминание гармонического «ландшафта» темы.	1	12		13
4.	Блюз. Виды блюзов. Блюзовый квадрат. Блюзовые гаммы. Простейшая импровизация на блюзовый квадрат с минимальным использованием нот (1, b3; 1,b3,7 и т.д.) Использование блюзовой гаммы. Варианты мелодико-гармонического обыгрывания в блюзе. Изучение паттернов на следующие септаккорды (Cmaj7, Cmin7, C7). Использование одноктоновых и двухкотоновых фраз. Использование CD серии Jamey Aebersold “Play-along”	1	11		12
5.	Оборот IImin-V7-I и IImin7-5-V7-Imin. Голосоведение при соединении септаккордов в данных оборотах. Изучение паттернов на данные гармонические обороты. Альтерации в доминантсептаккордах. Тритоновые замены.	1	17		18
II курс 4 семестр					

6.	Способы варьирования темы. Способы мотивного развития в соло. Переход терции в септимы и наоборот как вариант мелодического движения в соло.	1	9		10
7.	Вокальные упражнения на закрепление пройденных звукорядов.	1	12		16
8.	Практические занятия по оформлению нотного материала для аккомпанирующего состава. Основы аранжировки джазовых стандартов для малых составов.	1	12		16
9.	Транскрибирование вокальных и инструментальных соло. Правильное оформление транскрибируемых соло. Их анализ. Вычленение фраз на стандартные гармонические обороты и пропевание их в 12-ти тональностях. Использование звуковых редакторов для транскрибирования соло. Транскрибирование басовой партии. Соотнесение мелодии и басовой линии.	1	17		18
10.	Накопление слушательского опыта джазовой направленности. Формирование музыкального вкуса вокалиста-импровизатора. Закрепление пройденного материала.	1	12		13
	ИТОГО	10	125	9	144

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Импровизация : Учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 071600.62 «Музыкальное искусство эстрады», профиль подготовки «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника: бакалавр / сост. О. Н. Харсенюк . – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014 . – 31с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/29658.html> . - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
2. Столяр, Роман Соломонович. Современная импровизация : : учеб. пособие / Р.С. Столяр . – Москва : Лань "", ""Планета музыки, 2017 . – 160 с. : ноты, ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

- Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Импровизация» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
110 ауд.	Пианино «Лирика» (1) Сейф (1) Стул (5) Стул жесткий (1) Стол (2) Вешалка настенная (1)
436 ауд.	Пианино PETROF (1) Шкаф книжный (1) Стул (2) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка (1) Сейф (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Импровизация является профессионально значимым компонентом подготовки вокалиста, так как она обеспечивает развитие творческого потенциала студентов, формирование и совершенствование их исполнительских умений и навыков, а также расширение сферы применения профессиональных возможностей. Импровизация является эффективным средством развития творческого потенциала студентов (гармонического и мелодического слуха, музыкально-ритмического чувства, способности к сочинению музыки, подбору по слуху и импровизации на основе нотного текста или без него).

Дидактические особенности обучения импровизации вокалистов музыкальной эстрады обусловлены спецификой эстрадно-джазового исполнительства, в котором импровизация является сущностным компонентом создания и воплощения замысла произведений эстрадно-джазового искусства средствами вокально-слового интонирования и заключаются:

- в создании творческой атмосферы,
- формировании личностной мотивации студентов к музыкально-творческой деятельности и поэтапном системном подходе к освоению импровизации и интерпретации джазовых стандартов,
- активном использовании комплекса интерактивных методов и компьютерных технологий.

Джазовая импровизация вокалиста музыкальной эстрады представляет собой творческий процесс создания музыкально-художественного образа в момент непосредственного вокально-слогового интонирования музыкального и литературного текста (скэт-пение), сущностью которого является познание, воспроизведение и распространение объективно и субъективно нового использования общепринятых слоговых сочетаний и привнесения оригинальных в скэт-вокал, джазовой фразировки, свинга, акцентирования и новой артикуляции, специфика которого заключается в особых способах звукоизвлечения, использования широкого спектра тембровых красок и звукоподражательных элементов в рамках структурной схемы пьесы.

Импровизация, как наиболее творческое проявление исполнительских способностей, является одновременно и началом, и необходимым атрибутом композиции. Тем самым, музыкант-импровизатор овладевает той стадией творческого процесса, в которой композитор ищет, экспериментирует, но не фиксирует результат своей работы в виде законченного сочинения. Таким образом, основой для приобретения навыков импровизации является, прежде всего, индивидуальная предрасположенность студента к творчеству. Характер и предрасположенности студентов обязательно должны учитываться в ходе занятий импровизацией.

Вокальная импровизация на первом этапе изучения может показаться занятием довольно простым - это варьирование темы, легкий уход от основной мелодии за счет введения мелизмов, опеваний определенных нот, а также введения в фактуру индивидуальных вокальных приемов. В основном на этом этапе студент действует интуитивно, основываясь на чувствах и эмоциях. Для многих вокалистов такой вид импровизации не представляет больших трудностей.

Второй этап вокальной импровизации требует от студента расширять сугубо вокальную (тональную) мелодику и фразировку. Здесь целесообразно ввести в обиход понятие «инструментальной импровизации», при которой вокалист постепенно начинает вводить в импровизационную лексику фразы, пассажи, обороты, больше присущие инструменталистам. На этом этапе у вокалиста начинают появляться трудности, которые еще больше возрастают с постоянным усложнением гармонической основы, которая лежит в основе современного джаза. В целом, вектор развития джаза направлен на усложнение гармонии, которая своим расширением на каждом историческом этапе открывала импровизаторам новые горизонты для творчества. Если в диатонике, в тональности вокалисты чувствуют себя легко, опираясь на тонику, то в политональной гармонии, где нет одного тонального центра, неподготовленный вокалист теряется и его пение больше напоминает поиск нужных нот. Особенностью инструментальной импровизации является обыгрывание гармонической последовательности по правилам гармонических замен, введения проходящих аккордов, альтераций и надстроек.

Осваивать «инструментальную» импровизацию вокалисту наиболее целесообразно методами, которые используют инструменталисты: постоянное пополнение собственного «словаря» фраз на стандартные гармонические обороты, постоянная практика в спонтанной импровизации с фонограммой «-1» или малым составом, накопление солидного слушательского опыта джазовой стилистики, транскрибирование аудиоматериала.

Наиболее одаренные и творчески мыслящие студенты должны уметь применять элементы импровизации в своей исполнительской практике. Это могут быть импровизационные фрагменты в исполняемых темах по классам «Джазовое пение» и «Вокальный ансамбль», импровизационные соло в сопровождении оркестра и пр.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по импровизации является урок, где рассматриваются аспекты искусства импровизации, методы и приёмы, используемые импровизаторами.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

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.

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.

Изучая какой-либо джазовый стандарт, важно, чтобы студент познакомился с лучшими примерами его исполнения мастерами джаза, постарался их проанализировать и взять все лучшее.

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.

В разделе «Информационно-методическое обеспечение дисциплины» предлагаются списки нотной литературы, списки произведений, а также перечень учебно-методической литературы и обширные списки аудио и видеоматериалов. Все эти учебно-методические материалы студент должен активно использовать в своей самостоятельной деятельности.