

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к рабочей программе дисциплины
«Основы джазовой импровизации» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Профиль «Инструменты эстрадного оркестра» (заочная форма обучения)

Ростов-на-Дону

2025 г.

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**
2. **Задания для проверки знаний, умений и владений учащихся.**

1.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний

Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний:

Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний.

Форма оценивания - устный опрос.

1. Проблемы и методы обучения импровизации.

2. Диатонические лады.

3. Сложные лады в импровизации

4. Лады народной музыки в импровизации

5. Двенадцатитактовый блюз как форма из трех строф

6. Босса-нова

7. Блок-аккорды

8. Тритоновая замена как специфический для джаза путь усложнения аккорда

9. Свинг как джазовый стиль, имитирующий фактуру и ритмику биг-бэнда

10. Джазовая баллада как джазовый стиль

11. Страйд-пиано как джазовый стиль для фортепиано соло, пригодный для песенных обработок

Задание для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков.

Форма оценивания - практическое задание

Освоение песенных и джазовых тем, стандартов

Задание для текущей аттестации.

1. Импровизация как процесс художественного мушления и творчества

2. Импровизация в джазе

3. Импровизация в рок-музыке

4. Импровизация в поп-музыке

5. Игровое время и организация его в процессе импровизации

6. Принципы развития музыкального материала в импровизации

7. Импровизационные технологии.

8. Взаиможействие развивающих принципов в импровизационном процессе

Практическое задание для текущей аттестации:

Исполнить импровизацию на заданную тему (джазовый стандарт) и продемонстрировать:

1. Принцип вертикального мышления

2. Принцип горизонтального мышления

3. Принцип формоообразования в импровизации

4. Драматургические принципы развития импровизации

Вопросы к текущее аттестации

1. Проблемы и методы обучения импровизации.

2. Диатонические лады.

3. Сложные лады в импровизации

4. Лады народной музыки в импровизации

5. Двенадцатитактовый блюз как форма из трех строф

6. Босса-нова

7. Блок-аккорды

8. Тритоновая замена как специфический для джаза путь усложнения аккорда

9. Свинг как джазовый стиль, имитирующий фактуру и ритмику биг-бэнда

10. Джазовая баллада как джазовый стиль

11. Страйд-пиано как джазовый стиль для фортепиано соло, пригодный для песенных обработок

Практическое задание для текущей аттестации.

Проанализировать музыкальный фрагмент (джазовый стандарт) и указать:

1. способы обогащения импровизайии.

2. Драматургию импровизации

3. Импровизационную композицию

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.

Тема 1. Импровизация как процесс художественного мышления и творчества. Импровизация в джазе, рок- и поп-музыке Искусство импровизации – самостоятельный вид музыкальнохудожественного творчества. Определяющее значение импровизации в искусстве джаза, рока и некоторых видов поп-музыки. Импровизации в развитии и формировании стилей, направлений и жанров джаза, рока и попмузыки в исторически-временном аспекте. Импровизация как метод познания и способ выражения. Влияние импровизационной природы джаза на развитие мировой музыкальной культуры XX века (ретроспективный обзор). Формирование импровизационных технологий по видам, направлениям и индивидуально-творческим методам в джазе, роке и поп-музыке (системный обзор). Импровизационные образовательные методики обучения (традиции; современность; перспектива). Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества. Импровизация как мировоззрение. Импровизация в джазе, роке и поп-музыке. Профессиональные импровизационные уровни музыканта-инструменталиста, исполнителя. Скоростные режимы мышления и прогнозирования – основа свободного импровизационного процесса.

Тема 2. Игровое время и организация его в процессе импровизации Условность игрового времени. Психология игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе движения. Временное поле, его энергетика. Организация игрового времени. Жанровое, стилистическое, фразировочное время. Вращение движения времени – проекция и воплощение. Метроритмическая организация времени в различных стилях и жанрах джазовой, эстрадной поп- и рокмузыки. Полиметрия. Полиритмия. Поливремя. Соединение различных времен. Временные фазы. Их соединение и закономерности. Драматургия игрового времени. Метроритмическая прогрессия. Форма и время.

Тема 3. Тема. 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.

Тема 4. Принципы развития музыкального материала в импровизации Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные принципы и производные от них. Замена аккордов (принципы). а) замена мажорных и минорных трезвучий; б) большого мажорного септаккорда; в) замена доминант септаккорда через тритон;, г) замена аккордов в соединении гармонических функций (–Д –Т); д) замена аккордов в блюзовой сетке (варианты гармонизации); е) замена аккордов, басом которых является не основной звук, а терция, квинта или септима (данные аккорды могут применяться и с альтерированными тонами); ж) замена аккордов, в которых применяется кварто-квинтовое соотношение ступеней.

Тема 5. Импровизационные технологии. Взаимодействие развивающих принципов в импровизационном процессе Возникновение и формирование развивающих принципов. Прогнозирование и разработка их. Драматургические, технологические и выразительные возможности реализации принципов. Индивидуальный творческий метод в разработке принципов. Принцип логики. Принцип 10 парадокса. Диалектическое взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов. Гармонизация мелодий. 1. Средства гармонизации: а) изменить тональность; б) применять все виды аккордов и септаккордов в различных комбинациях; в) отдельные звуки мелодии могут мыслиться аккордовыми и неаккордовыми (условия); г) каждый звук можно представить тоникой, терцией, квинтой и т.д. 2. Примеры гармонизации: а) диатонической мелодии; б) мелодии однотональной с элементами отклонений; в) мелодий модулирующих; г) перегармонизация мелодии.

Тема 6. Принцип вертикального мышления Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали по принципу усложнения, принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы. Стилевые и жанровые особенности развития вертикали в джазе, роке и поп-эстрадной музыке. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления. Гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов. а) простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI –bVI–V; II–bII–I; VI-II–V-I; III–VI–II–V и другие. Данные гармонические обороты изучать в мажоре и миноре: в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов (обязательно в стилистическом и метроритмическом контексте); б) гармонические схемы мажорных блюзов (построение блюза); в) гармонические схемы минорных блюзов; г) гармонические схемы (6-ти и 24-х-тактных блюзов); д) гармонические схемы частей А и В в пьесах, построенных по схеме А, А, В, А; е) гармонические схемы нескольких стандартных пьес. Например: С. Роллинс «Олио», Ф. Хеили «Индиго», Дж. Мах-Хью «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви», М. Льюис «Как высоко луна».

Тема 7. Принцип горизонтального мышления Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонтали. Диалектика взаимодействия двух и более 11 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. Приемы мелодического развития импровизации. 1. Опевание аккордовых тонов и звуков мелодии (не входящими в состав аккорда): а) вспомогательные звуки; б) проходящие звуки; в) соединение того и другого. 2. Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов, секвенций. 3. Применение хроматической гаммы и ее элементов. 4. Построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали: а) гаммы, применяемые при построении импровизации по вертикали: виды мажорных гамм, виды минорных гамм, целотонная гамма, тон-полутон (уменьшенная), различные лады и пентатоники, б) при построении импровизации по горизонтали: применение гамм в зависимости от того, в мажорную или в минорную тонику, разрешаются два или более аккордов.

Тема 8. Формообразование в импровизации Музыкальная форма как результат процесса и как "стабильная "модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы импровизационного процесса. 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. Полиформа. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. "Нарушающие" процессы формообразования. Приемы и расширения и сокращения формы. Влияние времени на процессе формообразования. Метроритмическое построение импровизаций (разработки): а) простейшие ритмические рисунки и их развитие; б) сложные ритмические рисунки и их развитие; в) проекция метроритмического развития импровизации; г) стилевая метроритмика (понятие и практическое применение); д) особенности метроритмического мышления в свинге, би-бопе, латино, джаз-роке, блюзе, фанки (сравнительная характеристика); е) приёмы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах.

Тема 9. Драматургические принципы развития импровизации Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. "Созидающее" 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.

Тема 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 композиция. Стилевая и жанровая композиция – понятие. Полистилистика. Полижанровость. Иные композиционные полимодели. Импровизационная композиция 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: спонтанно-художественный результат (итог спонтанных поисков и находок, не планируемый заранее); и предполагаемый художественный результат, планируемый (художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения). Роль индивидуального, творческого метода в создании импровизационной композиции.

Тема 11. Методика комплексного анализа импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов джаза, рок- и поп-музыки Изучение и анализ импровизационных школ, пособий и специальных методик, аудио- и компьютерных материалов методического характера для различных инструментов (общего теоретического и практического плана) с целью отбора и изучения наиболее продуктивных тенденций освоения импровизационного мастерства. Направления: – 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.

Тема 12. Организация самостоятельной работы по совершенствованию искусства импровизации. Развитие индивидуального творческого метода в импровизации Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления, с оценкой и анализом происходящего импровизационного развития, коррекцией управления адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в условиях сложных звуковых и метроритмических комбинаций. Создание собственного творческого метода с индивидуальным музыкально-импровизационным языком, с чертами национальных традиций. Построение стратегии и тактики импровизационного освоения различных стилей, жанров, направлений джаза, рока и поп-эстрадной музыки. Методика компьютерного проектирования импровизационных моделей развития. Создание "минусов", "плюсов", поликомпозиционных моделей с вариантами развития и множественными художественными решениями развития образа. Современная тенденция развития компьютерных музыкально-программных технологий, их художественная ценность и перспектива.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ.

1. **Работа с информативными источниками**

1. 1. Подготовка конспекта первоисточника

Написание конспекта первоисточника(статьи, монографии, учебника, книги) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Недопустимо формальное переписывание из источника текста целыми абзацами и параграфами.

Работа выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого плана прочитанного текста. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.

Деятельность студента:

 - читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные моменты;

- устанавливает логическую связь между элементами темы;

- выделяет ключевые слова и понятия;

- заменяет сложные развернутые обороты текста более
лаконичными (свертывание).

Критерии оценки:

- содержательность конспекта, соответствие плану;

- отражение основных положений, результатов работы
автора, выводов;

- ясность, лаконичность изложения мыслей;

- наличие схем, графическое выделение особо значимой
информации;

- соответствие оформления требованиям;

- аккуратность ведения конспекта;

- конспект сдан в срок.

1.2. Составление плана текста

План текста – это последовательное отображение его ключевых частей в кратких, но четких формулировках, которые полностью соответствуют основной теме и содержанию текста. Для того чтобы составить качественный план, необходимо опираться на основные правила.

Инструкция:

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его значение в словаре.

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о чем говорится в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас не получается сформулировать, прочтите текст еще раз.

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте каждую из частей. Выделите в ней главное и озаглавьте.

4. Запишите пункты составленного плана на черновик. Снова прочитайте текст.
Обратите внимание на следующее:
- последовательно ли отражаются повороты сюжета текста;
- точны ли формулировки пунктов;
- не повторяются ли заголовки;
- все ли главное вы выделили;
- отражена ли тема и основная мысль текста в вашем плане.

5. Если погрешностей вы не заметили, то следует проверить себя. Перескажите или письменно изложите текст, руководствуясь составленным вами планом. Если план составлен хорошо, то вы без проблем сможете воспроизвести исходный текст.

6. Теперь аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь.

* 1. **Оформление выписки из текста**

В толковом словаре говорится: «Выписать - значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от слова «выбрать»). Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по какому - либо признаку или принципу.
Инструкция:
1. Выписки делайте после того, когда текст прочитан целиком и понятен в целом.
2. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен творческого освоения и анализа текста.
3. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите дословно.

4. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора.

* 1. **Правила оформления тезисов**

Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. Тезисы принято подразделять на основные, простые, сложные. Простые тезисы (иногда их записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном ознакомлении с текстом, а основные можно составить лишь при уяснении сути и направленности источника в целом.

Основные тезисы часто создаются на базе простых, путем их обобщения, переделки и исключения как второстепенных.

Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно составленный план, который полезно приложить к тезисам.

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам могут соответствовать основные тезисы, подпунктам – простые тезисы.

Инструкция:
1. При составлении тезисов не приводите факты и примеры.
2. Сохраняйте в тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского суждения, чтобы не потерять документальность и убедительность.
3. Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы.
4. Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов).
5. По окончании роботы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и пронумеруйте.

* 1. **Правила оформления схемы-конспекта**

Конспект-схема - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» – от общего понятия к его частным составляющим. В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в овал, который составляет «тело паучка». Основные понятия записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Инструкция:

1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия.
2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным группам.
4. Заполните схему данными. Активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные).