

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «КАМЕРТОН»
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

УП.03 ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ

Разработчик – Галаган Василий Андреевич, преподаватель МАУДО "ДШИ
"Камертон" г. Магнитогорска

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих способностей учащихся, их музыкально-образной фантазии, 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).

2. Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»

Срок освоения программы «Основы импровизации и сочинения» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года (со 4 по 5 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Основы импровизации и сочинения»:

Срок обучения 2 года

	4-5 классы
Максимальная учебная нагрузка	115,5
Самостоятельная работа	33
Аудиторные занятия (в часах)	82,5

Объем аудиторных занятий по годам обучения определен учебным планом образовательного учреждения и составляет 1-1,5 академических часа в неделю.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.

5. Цели и задачи учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»

Цели:

- обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса создания музыкальных сочинений через собственное творчество;
- развитие у учащихся необходимых творческих знаний, умений и навыков.

Задачи:

- 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.

6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Наиболее распространенные методики обучения, используемые при реализации данной программы:

- методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого);
- методика индивидуального обучения: при такой организации учебного процесса для каждого ребенка составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе.

Выбор средств обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, содержанием, методами и условиями).

Используемые средства обучения:

- простые средства:
 - а) словесные – учебники, с нотным материалом (и другие тексты), раздаточные материалы (наборы упражнений, заданий, нот, описаний и др.);
 - б) визуальный – реальные предметы, цифровки, таблицы;
 - сложные средства:
 - а) аудиальные – проигрыватель, аудиозапись;
 - б) аудиовизуальные – телевизор, DVD, компьютер, видеофильм;
- Организация занятия

Первые 5 минут занятия отводятся на создание рабочей обстановки, повтор предыдущей темы урока, настрой к новой теме занятия.

Теоретическая часть занятия включает в себя следующие элементы:

- изложение исторических данных по теме занятия;
- устное описание практической работы;
- объяснение специальных терминов по теме занятия;
- описание и показ основных технических приемов (технология выполнения);
- правила техники безопасности.

Теоретическую часть занятия преподаватель тщательно продумывает, отбирает содержание и методы изложения теоретического материала. Теоретическая часть занятия может стать максимально содержательной и интенсивной при следующих условиях:

- использования наглядного и раздаточного материала;
- использования технических средств обучения;
- использования игровых методов обучения.

Практическая часть занятия предполагает использование различных форм и методов организации учебного процесса. Включает в себя работу над игровыми приемами, упражнениями, для достижения метроритмического единства, архитектурной стройности произведения, музыкальной выразительности.

Варианты форм занятий:

1. занятие-показ – состоит из беседы педагога и показа музыкального материала;

2. занятие-сравнение – 1 обучающийся или педагог играют произведение, первый - слушает, второй играет произведение; методом сравнения ученик обнаруживает свои ошибки и находит способы их исправления;

3. занятие-прослушивание – проводится перед публичным исполнением.

Обучающийся исполняет произведение целиком. Затем обсуждаются проблемы исполнительского воплощения, стилевые и жанровые особенности, обнаруживаются волевые и эмоциональные качества личности исполнителя;

4. занятие-внимание – прорабатывается один прием исполнения, затем сравнивается с аналогичными другими. Такой анализ способствует эффективному освоению определенного приема и превращению его в собственный исполнительный навык;

5. учебно-творческие формы: открытые занятия, контрольные занятия, открытые зачеты, тематические вечера, концерты, фестивали, конкурсы. Учебно-творческие формы проведения занятий одновременно являются специфической формой оценки творческого роста обучающихся.

6. Художественно-просветительские формы: посещение музыкальных лекториев, театров и концертных залов.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения должны иметь звукоизоляцию и своевременно ремонтироваться.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Основы импровизации и сочинения» должны быть оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью, оформлены наглядными пособиями и иметь площадь не менее 6 кв. метров.

Музыкальные инструменты, используемые при реализации программы, должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. Содержание учебного предмета

- 1. Сведения о затратах учебного времени**, предусмотренного на освоение учебного предмета «Основы импровизации и сочинения», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения 5 лет

	Распределение по годам обучения				
Классы	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	-	-	-	1	1,5
Общее количество часов на индивидуальные занятия аудиторные занятия	82,5				
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	33				
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	115,5				

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и зачетам, творческим конкурсам и другим

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертных и культурно-просветительских мероприятиях учреждения;

Учебный материал распределяется по годам обучения — классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Годовые требования по классам.

Срок обучения 2 года

4 класс

1. Знакомство с импровизацией в различной музыке. Истоки джаза.
2. Пульсация: понятие, виды (дуольная и триольная).
3. Буквенное обозначение нот.
4. Подбор простых песен от всех нот.
5. Блюз. Архаический блюз.

- 6.Ознакомление с периодом традиционного джаза. Стили, жанры, направления. Гармонические и ритмические различия. Представители.
- 7.Блюз: Форма; Виды. Блюзовый лад (строение).
- 8.Начало импровизации. Составление фраз из блюзового лада. Составление ритмических фраз. Соединение фраз с аккордами. Построение басовых линий в блюзе.
9. Лады народной музыки. Пентатоника. Совмещение с аккордами.

Примерный репертуарный список

1. D.Ellington/ B.Strayhorn "Take the A train"
2. A.C. Jobim "The girl from Ipanema"
3. J.Kosma "Autumn Leaves"
4. R. Rodgers "Blue Moon"
5. A.C. Jobim "Once I Loved"
6. G.Gershwin "A Foggy Day"
7. F.Churchill "Someday My Prince Will Come"
8. V.Young "Beautiful Love"
9. A.C. Jobim "Aqua de Beber"
10. F.Waller "Ain't Misbehavin'"
11. Kahn-Kaper "All God's Chilun Got Rhythm"
12. C.Porter "All of You"
13. J.Kern "All thtough The Day"
14. D.Ellington "All Too Soon"

5 класс

1. Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных на первом году обучения и дальнейшее их развитие.
2. Прогрессия II-V-I (мажор и минор). Плавное соединение аккордов. Обыгрывание прогрессий, транспонирование готовых фраз.
3. Разновидности прогрессий: I-VI-II-V,I. Сочинение и импровизация собственных фраз на данные прогрессии, опираясь на лады.
4. Стили: Jazz swing, Bossa Nova. Обыгрывание аккордовых цепочек в разных стилях.
- 5.Форма ААВА, ААВ. Разбор джазовых стандартов простого уровня ДШИ.
6. Гармонизация мелодии. Голосоведение. Разновидности расположений.
7. Изучение тональностей. Игра прогрессий по методике Д. Аберсольда во всех тональностях.
8. Подробное изучение Jazz Swing (medium swing, medium up swing, fast swing), Shuffle, Jazz Waltz , Latin.
9. Изучение периода Эры свинга. Представители. Гармонические и ритмические особенности.
10. Работа над стандартами среднего уровня ДШИ.
11. Применение всех пройденных навыков.

Примерный репертуарный список

1. I.Berlin "Blue Skies"

2. T.Monk “Blue Sphere”
3. F.Waller “Blue Turning Grey Over You”
4. T.Monk “Bluehawk”
5. C.Parker “Blues For Alice”
6. T.Monk “Blues Five Spot”
7. O.Pettiford “Blues in the Closet”
8. B.Golsen Blues March”
9. J.Green “Body and Soul”
10. O.Pettiford “Bohemia After Dark”
11. B.Little “Brooker’s Waltz”
12. P.Desmond “Bossa Antigua”
13. Martin-Blane “The Boy Next Door”
14. J.Bright “Bright Boy”
15. William “Broadway”
16. M.Davis “Budo”

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, ориентации в джазовых стилях и фактурах, знании джазовых форм.
- умение импровизировать на заданную гармонию, используя различные лады и способы развития мелодии;
- умение играть в различных джазовых стилях (свинг, латин, баллада, фанк и т.д.)
- умение осознанно и грамотно импровизировать на основные стандартные гармонические последовательности;
- уметь реализовывать эти навыки в условиях концертного выступления
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.).

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- владение навыком аранжировки джазовых стандартов в любом стиле;
- композиционные навыки;
- умение свободно ориентироваться в любом джазовом стиле и в любом исполнительском составе.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Основными видами контроля успеваемости являются промежуточная и итоговая аттестация. Текущий контроль осуществляется регулярно

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы;
- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, и зачеты. По итогам аттестации выставляются дифференцированные оценки. Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года, определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Основы импровизации и сочинения». Переводной зачет проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) по данному предмету не предусмотрена.

2. Критерии оценки.

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 11 домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий;
Зачет (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой "+" и "-", что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

При выведении переводной оценки учитывается оценки, выставленные по окончании каждой четверти и полугодий учебного года и оценка, полученная на зачете в конце учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам.

Основные формы работы и виды заданий на уроках импровизации служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, внедрению его в практические навыки исполнительства; формируют навыки чтения с листа цифровок, слухового анализа, записи мелодий и гармонии по слуху, аккомпанемента в различных джазовых стилях и разных составах.

Целесообразно чередовать теоретические и практические части урока, позволяя ученику закрепить полученные знания в своей игре на инструменте. Основные формы работы и виды заданий описаны ниже.

Изучение гармонических оборотов.

В основе гармонии большинства джазовых стандартов лежат JJ Q гармонические обороты II^m7-V7-Imaj7 (в мажоре) и II^m -V 7 - Im7 (в миноре). Для быстрого ориентирования в гармонии темы целесообразно изучить и наиграть эти обороты во всех 24 тональностях.

Чтение с листа джазовых стандартов.

Эта форма работы развивает в исполнителе-импровизаторе свободу мышления, умение легко ориентироваться в любой форме и любой тональности. Чтение с листа начинается с анализа формы. Затем определяется стиль, от него будет зависеть фактура, пульс и пульсация. Затем анализируется гармония, наличие в ней уже известных гармонических оборотов.

Ритмические упражнения

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма — важной составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках

импровизации на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр.

Ритмическая транскрипция (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка любого инструмента при прослушивании джазовой пьесы). Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем — включена в другие виды работы.

Слуховой анализ

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Слуховой анализ — это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального языка. При прослушивании мелодии необходимо обращать внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты.

Творческие задания

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках импровизации активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального мышления и слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических и ритмических построений сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания каждый педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения.

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельные занятия должны проходить регулярно с периодичностью — каждый день. Общее количество занятий в неделю — от двух до четырех часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по импровизации.

Начиная со 2-го полугодия первого года обучения вполне возможны домашние задания по проработке всех упражнений и сочинению пьес по типу пройденных. Особое внимание обращается на сочинение учащимися пьес с ярко выраженной собственной программой. На первых этапах работы над упражнениями надо добиваться прежде всего – точности звукоподражания, точности изобразительных моментов, а затем уже художественного качества создаваемой «пьески», мелодии, аккордов и гармонических последовательностей.

В конце года необходимо провести зачет по всему пройденному материалу. Его следует провести в присутствии учащихся, также занимающихся импровизацией. Задания должны опираться на изученные «модели» и обязательно обсуждаться с учеником.

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.

Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы ученика.

Для успешной реализации программы «Основы импровизации и сочинения» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным в соответствии с учебными программами.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой нотной литературы

1. Брилль И. Практический курс джазовой импровизации. - М., 1987
2. Осейчук А. Школа джазовой игры на саксофоне
3. Baker D. «The II, V7 Progression»
4. Coker J. «Patterns for Jazz»
5. Wise L. «Bebop Bible»
6. Ricker R. «Technique in Fourth for Jazz Improvisation»
7. Aebersold J. «Play-a-long»

Список рекомендуемой методической литературы

1. Брилль И. Практический курс джазовой импровизации. - М., 1987.
2. Осейчук А. Школа джазовой игры на саксофоне.
3. Baker D. «The II, V7 Progression».
4. Coker J. «Patterns for Jazz».
5. Wise L. «Bebop Bible».
6. Ricker R. «Technique in Fourth for Jazz Improvisation»
7. Сапонов М. Искусство импровизации. М., 1982

8. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1980
9. Сарджент У. Джаз. М., 1987
10. Маркин Ю. Джазовая импровизация. М. 1994