

**Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №2» г. Тайшета**

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

Педагогическим советом

МКУДО «ДМШ №2» г. Тайшета

от 30.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУДО «ДМШ №2» г. Тайшета

_____ **В.В.Головизин**

Приказ №1 от 1 сентября 2020 года

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа**

«ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ»

**Срок реализации - 3 года
Возраст обучающихся 7-17 лет**

**Составитель:
Оксана Николаевна Винницкая,
преподаватель высшей квалификационной категории
МКУДО «ДМШ №2» г. Тайшета**

**Тайшет
2020**

Пояснительная записка

Музыкальное воспитание детей, приобщение их к музыкальному творчеству, совместной музыкальной деятельности положительно сказывается на их духовном развитии. Это отмечается многими исследователями и практиками (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Л. В. Виноградов, Л. А. Баренбойм, О. В. Апраксина, Т. М. Савельева и др.).

Психологами также подчеркивается, что не пассивное восприятие музыки и размышления о ней, а практическое освоение элементов музыкальной речи во всевозможных видах музыкальной деятельности способствует быстрому изменению в мышлении школьников, активизирует их творческий потенциал, и, как следствие, оказывает большое влияние на развитие не только музыкальных, но и общих психических способностей.

Музицирование в любой форме может оказывать благотворное влияние на нервную систему ребенка, подростка. Зжатых детей оно раскрепощает, вялых и заторможенных активизирует, излишне возбужденных успокаивает.

Детское продуктивное элементарное творчество должно являться основой музыкального воспитания каждого ребенка вне зависимости от его возраста и качества музыкальных способностей, ибо все способности развиваются в соответствующей деятельности. Дети первого-третьего классов требуют больше внимания со стороны учителя. Им требуется больше времени для выработки необходимых начальных умений и навыков.

Поэтапность и систематичность в работе позволяют развить навык чтения с листа, как ритмического рисунка любой сложности, так и мелодических оборотов, составления ритмических партитур, индивидуальной импровизации.

Предлагаемая программа «Основы импровизации» предполагает ученикам развитие музыкальных способностей, овладение простейшими основами импровизации, проверку выработанных навыков в индивидуальном музицировании. Предлагаемые программой приемы и методы могут использоваться на уроках сольфеджио.

Импровизация (неожиданный). Импровизация исторически наиболее древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит во время ее исполнения. Первоначальная импровизация характеризуется канонизированным набором мелодических и ритмических элементов, варьированное сочетание которых не сковано канонами.

Цель программы: развитие специальных музыкальных и творческих способностей каждого ребенка на основе собственной продуктивной деятельности.

Задачи:

- учить сочинять простые виды ритмического и мелодического сопровождения (аккомпанемента) к песням, танцам и записи сопровождений в виде соответствующих партитур;
- развивать навыки несложных видов индивидуальной импровизации; познакомить учащихся с возможными способами аранжировки музыкального материала и творческими приемами ритмизации стихотворных текстов, сочинении мелодий к ним и др.

Реализация программы требует:

- постепенного овладения элементами музыкальной речи;
- использование знакомых элементов в сочинении аккомпанемента;
- введение знакомых элементов музыкальной речи в индивидуальную импровизацию.

Программа рассчитана на 4 года.

Возраст обучающихся — от 8 лет и выше.

Занятия по основам импровизации проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.

Срок реализации программы – 3 года

Возраст детей – 7-17 лет

Режим корректировки – 1 раз в год

Формы и режим занятий

Программой предусмотрены занятия в индивидуальной форме.

Режим занятий - 1 раз в неделю по 1 учебному часу. В рамках индивидуальных занятий, проводятся репетиции в составе ансамбля в соответствии с учебно-тематическим планом и с выбранным репертуаром.

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

За учебный год должно быть пройдено примерно следующее количество произведений: 1-2 год обучения 4-6 джазовых стандарта, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их, 3(4) год обучения 6-8 джазовых стандарта, на темы некоторых стандартов написать импровизации и исполнить их. Освоение учебного материала во все годы обучения происходит непосредственно на самих занятиях.

*Учебный план образовательных программ
эстрадно-джазового искусства*

Вокальное исполнительство

Срок обучения 3-4 года

№	Название предмета	Количество учебных часов в неделю				
		I	II	III	IV*	V*
7.	Основы импровизации и сочинения	-	1	1	1	1
	Всего	-	1	1	1	1

* Выпускники IV (V) класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

Содержание курса программы

Содержание курса зависит от уровня теоретической подготовки учащегося. В зависимости от класса обучения изменяется наполняемость курса.

В данной разделе мы рассмотрим упражнения на импровизацию по классам:

1 год обучения - Упражнения по импровизации

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

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

В конце учебного года обучающийся должен:

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

2 год обучения - Упражнения по импровизации

1. Игра более сложных вариантов упражнений на фортепиано от заданной ноты. Постоянно изменять первую заданную ноту.
2. Транспонирование простых мелодий, знакомых тем, отдельных фраз или эпизодов из используемых в классе по специальности произведений.
3. Продление мелодии на фортепиано. Завершение ответной фразы с элементами варьирования.
4. Гармонизация мелодии в разных тональностях без осознания;
5. Использование в аккомпанементе тонической квинты с вспомогательными звуками, терций с проходящими звуками и простейших вариантов аккомпанемента (фактурные варианты).
6. Имитация простейших звуко-изобразительных интонаций на фортепиано (внемузыкальные модели):
 - 1) Имитация голосов животных и птиц (ритм, интервалика)
 - 2) Изображение диалогов животных (регистры, интонации)
 - 3) Свободное использование пройденных (пп. 1, 2) средств для «рассказа из жизни животных» на сюжеты, придумываемые самими учащимися.
 - 4) Упражнения по определению и запоминанию интервалов путем ассоциаций: «сигнал трубы», «клаксон автомобиля», «гудок тепловоза» и др.
7. Использование в качестве модели ритмического рисунка:
 - 1) Подбор мелодии по ритмическим схемам, предложенным педагогом или самим учащимся.
 - 2) Упражнения с программой типа «прогулка», «катание на лодке», «езда на велосипеде», «поезде» и др.
 - 3) Ознакомление учащихся с сочинениями композиторов, передающими «движение». Обратить внимание учащихся на то, как скорость, метроритм влияют на характер и содержание музыки.
8. Знакомство учеников с пьесами с ярко выраженными элементами программности (танцы, жанровые сценки и др.) из любых сборников фортепианных пьес.

В конце учебного года обучающийся должен:

- свободно читать и воспроизводить одноголосный ритмический рисунок и любую строчку ритмической партитуры, включающую все изученные длительности, ритмические обороты и знакомые тактовые размеры;
- импровизировать ритмические рисунки в объеме трех-четырех тактов в знакомых тактовых размерах, в том числе и переменном размере;

- сочинить несложный аккомпанемент к данной песне или мелодии, зафиксировать его в виде партитуры;
- самостоятельно сочинить мелодии к самостоятельно выбранному и ритмизованному стихотворному тексту.

3 год обучения - Упражнения по импровизации

1. Транспонирование знакомых мелодий на секунду вверх и вниз во всех тональностях до 3-х знаков.
2. Импровизация на фортепиано (вокал) с использованием сложных (дробленных) ритмов.
3. Фактурные варианты аккомпанемента в различном характере.
4. Имитация на фортепиано звучания клавесина и органа. Тембровые импровизации при исполнении клавирной и органной музыки на фортепиано. (Необходимо широко использовать при этом проходимые в классе по специальности произведения).
5. Имитация на фортепиано (голосом) звучания инструментов различных составов оркестров. Примерная «оркестровка» (карандашом в нотах) проходимых в классе по специальности произведений, вариаций и других музыкальных композиций.
6. Использование для импровизации «модели» с эмоциональной или речевой интонацией. Анализ характера мелодии в соответствующих классических или романтических произведениях.
7. Сочинение «свободных импровизаций» с использованием всех пройденных в 1-3 классах моделей.

В конце учебного года обучающийся должен:

- свободно читать и воспроизводить одноголосный ритмический рисунок и любую строчку ритмической партитуры, включающую все изученные длительности, ритмические обороты и знакомые тактовые размеры;
- импровизировать ритмические рисунки в объеме трех-четырех тактов в знакомых тактовых размерах, в том числе и переменном размере;
- сочинить несложный аккомпанемент к данной песне или мелодии, зафиксировать его в виде партитуры;
- импровизировать в заданном объеме эпизодов в различных произведениях (четыре такта в размере 2/4 или два такта в размерах 3/4, 4/4).

Методическое обеспечение

В настоящее время особое внимание всех педагогов-музыкантов все более обращено на развитие творческих способностей учащихся. Одним из действенных средств, активно стимулирующих такое развитие, является обучение импровизации на фортепиано.

Зародившись в глубокой древности, как основная форма бытия музыки, импровизация пережила свой "золотой век" в XVI -XVII веках, а затем, не без влияния развивавшейся специальной музыкальной педагогики, начала постепенно сдавать свои позиции и к концу XIX века была практически изгнана из арсенала педагогических средств.

И только в XX веке, в период бурного расцвета коммуникаций, радио, звукозаписи, телевидения и, в связи с этим, широчайшего взаимопроникновения музыкальных культур разных стран и народов, среди которых импровизация является зачастую основной формой существования музыки, в период усиления поисков новых средств для стимулирования развития творческой индивидуальности каждого музыканта мы все чаще обращаемся к старому, но очень надежному средству искусству импровизации.

Заниматься привитием к развитию навыков импровизации нужно регулярно, используя занятия по сольфеджио, но в первую очередь, естественно, на специально проводимых уроках по импровизации в индивидуальном порядке. При этом следует исходить из того, что в процессе занятий импровизацией "проявляется не какой-то особый "дар природы" или специфические навыки, а общемузыкальные способности, составляющие суть проявления личности в музыке".

Занятия по импровизации приобретают особый социальный смысл: готовят, в первую очередь, любящих музыку и достаточно хорошо в ней разбирающихся (то есть квалифицированных) слушателей. Для значительного числа из выпускников музыка, не став основной специальностью, останется их любимым увлечением, а практические навыки, приобретенные ими в процессе обучения импровизации, помогут подобрать мелодию любимейшей песни, быстро "придумать" к ней аккомпанемент, свободно музицировать в кругу семьи или других любителей и т. д. Для тех, кто решит продолжать свое музыкальное образование, систематические занятия импровизацией позволят более свободно ощутить фортепианную клавиатуру, лучше использовать колористические возможности инструмента, транспонировать, вырабатывать быстроту реакции творческого мышления, техническую и эмоциональную свободу, легко аккомпанировать пению, танцам, заниматься сочинением музыки. Как подчеркивал Д.Б. Кабалевский, «занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели:

первая - выработка интонационного и ладового слуха, вторая - развитие творческой фантазии. Чаще всего при импровизации от ученика требуется умение продолжить начатую учителем мелодию и завершить ее в тонике заданной тональности. Наряду с этим достаточно широко распространенным приемом не следует отказываться и от другого импровизирование мелодии с выходом за пределы привычных мажорно-минорных ладовых соотношений... Импровизации могут быть и ритмические, и связанные с исполнением (изменяющие характер, темп, динамику исполнения)...».

Чрезвычайно существенным представляется нам и еще одно замечание Д.Б.Кабалевского, которое всем педагогам, ведущим занятия по импровизации постоянно необходимо иметь в виду: «Занятия импровизацией в условиях школы таят в себе большую опасность воспитания в детях дилетантизма, инертного воспроизведения элементарных музыкальных "штампов", невольного подражания банальной и потому легко застревающей в сознании детей - музыке, которую они сейчас слышат более чем часто в повседневном быту. Уберечь детей от пассивного подражания этой музыке задача, требующая от самого учителя высоко развитого художественного вкуса, опыта и сознательно-критического отношения к музыке».

В этой связи следует отметить известную неправомерность того, что импровизация на фортепиано часто сводится лишь к джазовой импровизации. В предлагаемой программе курса импровизации предусмотрены три этапа:

- начальное обучение импровизации (1 год обучения),
- обучение импровизации на «внемузыкальных» моделях, рассчитанное на 2 год обучения,
- а с 3 года обучения - занятия по импровизации на «музыкальных» моделях, импровизации в разных стилях, в том числе - джазовая импровизация.

Успехи в овладении навыками импровизации в значительной степени зависят от пианистической одаренности ученика, наличия у него прочных и глубоких знаний по теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературе, элементам анализа музыкальных произведений. Важно еще раз подчеркнуть, что успехи в области импровизации музыки возможны только в результате регулярных активных занятий импровизацией, постоянной практики импровизации.

Примерный репертуарный список 1-2 год обучения

Гудман Б. «Танцы в Савое»
Джуффри Дж. «Четыре брата»
Керн Дж. «Дым»
Мак-Хью Дж. «Лирическое настроение»
Монк Т. «Около полуночи»
Ширинг Дж. «Колыбельная»
Эллингтон Д. «В мягких тонах»
Broockmayer D. «Jaive»
Warren H., Gordon M. «Choo - Choo»
Garland J. «In the mood»
Jackson Chabby «Woofie»
W. Thomas, arranj. Ron Mc.Cordy «Funtime Band»
Gershwin G. «I Got Rhythm»
MacCall E. «The First Time»
Хромушин О. «Звонкая песенка»
Ellington Duke «С Jam blues»
Вайль К. «Mack The Knife»
Блек Дж. «When The Saints Marching In»
Хендерсон Р. «Bye, Bye, Blackbird»
Betty A. «C'est Si Bon»
Стрейхорн Б. «Take The «А» Train»
Elligton D. «Caravan»
Lenon J., Cartney P. Mc. «Michelle»
Barnet E., Norton G. «My melancholy Baby»
Ширинг Дж. «Lullaby of Birdland»
Thomas Willy «Funtime Band»
Дэвис М. «Tune Up»
Роджерс Р. «Blue Moon»
Льюис М. «Hou High The Moon»
Coltrane J. «Giant steps»
Tisol J. «Perdido»

3 (4) год обучения

Kern J. «Yesterdays»
Gershwin G. «Oh, lady be good»
Carmichael H. «The nearness of you»
Kern J. «All the Things you are»
Arlen H. «Over the rainbow»
Cory G. «I left my heart in San Francisco»
Young V. «Stella by starlight»
 «Beautiful love»
Garner E. «Misty»
Lewis M. «How high the moon»
Golson B. «Along came Betty»
Marks G. «All of me»
Golson B. «Killer Joe»
Haggart B. «What's new?»
Raksin D. «Laura»
Davis M. «Four»
Snider T. «The sheik of araby»
Donaldson W. «Yes, sir, that's my baby»
McHugh J. «I can't give anything but love»
Youmans V. «Tea for two»
Gershwin G. «The man I love»
Rose V. «Avalon»
Waller F. «Honeysucle rose»
Rollins S. «Doxy»
 «St. Thomas»
Rodgers R. «My funny Valentine»
Ellington D. «In a mellow tone»
Parker C. «Billie's Bounce»
 «Au privave»
Gershwin G. «A foggy day»
 «I got rhythm»
Monk T. «Straight, no chaser»
Noble R. «Cherokee»

Porter C. «Night and day»

Strayhorn B. «Satin Doll»

Dennis M. «Angel Eyes»

Jobim A.C. «Dindi

Рекомендованная методическая литература

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Третье издание – М., Советский композитор 1985.
2. Головинский Г. Ротерштейн М. /сост./ Книга о музыке. Изд.П.М., «Советский композитор». 1988.
3. Каганович Г. Импровизация и обучение игре на фортепиано. Минск, 1980.
4. Калугина И. Халабузырь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 1987.
5. Крамер Д. Начальное обучение на фортепиано: Изучение стилистических джазовых приемов. /Методическая разработка для старших классов ДМШ и младших курсов МУ/. М. ЦЫМК, 1988.
6. Козырев Ю., Серапионянц Н. Сборник упражнений по сольфеджио для обучения импровизации в ДМШ. Вып. I. Ч.3. М., 1987. ЦНМК.
7. Мальцев С. Шевченко Г. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Вып. 1-2. Л., 1986-1988.
8. Подвала В. Давайте сочинять музыку. Киев, 1988.
9. Салонов М. Искусство импровизации. Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. М., 1982.
10. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки. Киев, 1987. П.Дьяченко Н. Котляревский И. Полянский Ю. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях. Киев. «Музична УкраТна». 1987.
12. Тургенева Э. Малков А. Пианист-фантазер. 4.1. М., 1987; 4.2. М., 1988.
- И.Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования. М., ВНМК, 1986.
11. Романенко В. Учись импровизировать Иркутск, 2000
12. 150 американских джазовых тем. Выпуск 1. – М., Музыка, 1994
13. Джазовые стандарты. Выпуск 2. – М., Музыка, 2010
14. Р.Столяр. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано: учебное пособие. Спб, Планета Музыки, 2010
15. Кинус Ю. Импровизация и композиция в джазе. – М, Феникс, 2008
16. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. Второе издание. – М., Музыка, 1986
17. Олеников К. Аранжировка
18. Симаненко В. Мелодии джаза. Антология. Издание четвертое. – Киев, Музична Украина, 1984
19. Маркин Ю. Джазовый словарь. Учебное пособие для ДМШ, МУ. – М., Мелограф, 2002
20. Маркин Ю., Козырев Ю. Сборник упражнений по мелодической конфигурации джаза. – М, 1994
21. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано. – Спб, Нота, 2006