ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом школы
Протокол от 15.06.2023 № 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор _____ И.М. Сперанский
Приказ от 15.06.2023 № 142

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ

«Импровизация»

Санкт-Петербург

2023 г.

Предмет «Импровизация»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Импровизация» направлен на овладение техникой джазового исполнения, получение навыков импровизировать, расширение кругозора учащегося, развитие самостоятельного мышления учащегося. Актуальность этой программы заключается в развитии у детей большей свободы в творчестве, раскрытию личности, самостоятельности, повышению художественного вкуса, знакомству с творчеством джазовых композиторов и исполнителей мирового уровня.

ЦЕЛИ

-формирование личности с широким музыкальным кругозором, воспитание общей культуры ребенка,
-воспитание интереса к джазовой культуре,
-развитие личности ребенка способного к самовыражению через овладение основами джазовой импровизации.

ЗАДАЧИ

1. Общеобразовательные:
-овладение джазовой манерой исполнения,
-формирование музыкально-ритмических навыков (синкопы, триоли и т.д.)
-знакомство с лучшими образцами мирового джазового искусства
-знакомство с отдельными аккордами джазовой гармонии, блюзовыми нотами, буквенным аккомпанементом.

2. Развивающие:
-развитие эмоциональных, артистических качеств,
-развитие внимания, творческого воображение и фантазии через этюды, пьесы, гармонизацию мелодий.

3. Воспитательные:
-воспитание и развитие художественного вкуса,
-уважение к смежным видам искусств – живописи, литературе, архитектуре, музыкальным кинофильмам.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в процессе урока ребенок не только знакомится с джазовыми произведениями, обучаясь исполнять, но и знакомится с культурой, историей джаза, овладевает джазовой гармонией, изучает творчество великих исполнителей и композиторов в аудио и видеозаписях. И, в идеале, сам становится соавтором многих произведений, импровизируя на заданную тему.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Срок реализации учебного предмета «Импровизация»
Срок освоения программы: программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет.
Программа сформирована на модульной основе.
Срок реализации модуля: 1 год.
Количество модулей: 4 модуля
Форма проведения занятий – индивидуальная.

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Импровизация»:

Недельная нагрузка в часах

Наименование предмета	1 модуль	2 модуль	3 модуль	4 модуль
Основы джазовой импровизации	1	1	1	1

Занятия проводятся в форме урока по 40 минут.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

1. Словесные:
-беседа
-анализ музыкального произведения
-рассказ об авторе пьесы
2. Наглядные:
-показ видеоматериалов
-прослушивание CD
-исполнение педагогом.
3. Практические:
-музыкальные упражнения
-подбор аккомпанемента
-разучивание и исполнение произведений в разных стилях.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Индивидуальная: урок, самостоятельная работа.
Групповая: просмотр фильма, концерта.
Концертная: участие в конкурсах, фестивалях.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Урок
Репетиция
Концерт
Фестиваль
Просмотр DVD
Экзамен

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основные темы

ИСТОРИЯ ДЖАЗА
Истоки джаза.
Рождение джаза, первые ансамбли.
Эра свинга.
Великие композиторы, исполнители.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЖАЗОВОЙ ГАРМОНИИ
Буквенные обозначения.
Блюзовые ноты.
Септаккорды.
Буквенный аккомпанемент.

РИТМИЧЕСКИ-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Сильные доли 2 и 4.
Синкопа, глиссандо.
Блокаккорды.
Особенности ритма «Боссанова»
Просмотр фрагментов VIDEO концертов.
Д/ф «История джаза» 12 сер.

История и музыкальная литература джаза.
Рассказывается об истоках, рождении, развитии джаза, о звездах-исполнителях и авторах.
Элементы джазовой гармонии. Буквенные обозначения, блюзовые ступени, септаккорды, буквенный аккомпанемент.
Ритмические и исполнительские особенности. Синкопа, акценты на 2 и 4 долю, глиссандо, блокаккорды, особенности ритма «Боссанова».
VIDEO просмотр. Фильм «История джаза» 12 серий, музыкальные художественные фильмы, фильмы-концерты.

В результате освоения учеником данной программы ожидается повышение знаний в истории, умение свободно исполнять сложные ритмические и гармонические пьесы, умение аккомпанировать тему по буквенной гармонии, достичь внутренней свободы и самостоятельности, как личность.

Оценка качества знаний производится в форме урока, концерта, предварительного прослушивания, зачета, экзамена, письменного домашнего задания по гармонизации, написания рецензии по художественному фильму или концерту.

1 модуль - 4 этюда, 4 разнохарактерных пьес, учащийся знакомится с историей рождения джаза, его истоками, изучает буквенные обозначения нот, синкопы, триоли, а также перенесение акцентов с сильной доли на слабую.
2-й модуль - ученик проходит 4 этюда на разные виды техники, 4 пьесы в классических джазовых ритмах, знакомится с творчеством первых джазовых ансамблей и оркестров, изучает септаккорды и буквенные их значения.
3-й модуль - продолжается работа над техникой исполнения, изучаются более сложные 4 этюда или технических пьес, а также классические джазовые темы. Учащийся знакомится с творчеством Биг Бэндов, узнает что такое «Золотая эра Свинга». Кроме того он изучает возможности аккомпанемента по буквенным обозначениям, а также манеру исполнения блокаккордами.
4-й модуль - учащиеся изучают 4 этюда (допускается замена техничными пьесами), 4 разнохарактерных пьес, одна из которых обязательно Боссанова. В процессе обучения учащийся знакомится с творчеством малых составов, латиноамериканских ансамблей, представителями мэйнстрима и Би Бока. Изучает ритмическую сетку Боссановы, а также знакомится с основами импровизации.

Результатом освоения данной программы «Импровизация» является приобретение обучающимся самостоятельного мышления, технических навыков, знаний теории джазовой гармонизации, знаний в области истории джаза. В итоге способствует развитию творческих способностей личности, профессиональному самоопределению учащегося.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Фортепиано (пианино или рояль).
Видеомагнитофон.
Телевизор.
Проигрыватель DVD/
Видеокамера.
AUDIO система для прослушивания CD.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Таблица «Генеалогическое древо джаза».
Ноты.
Музыкальные словари.
Справочники.
Нотные тетради.
CD.
DVD

ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модуль обучения	1 полугодие	2 полугодие	Ожидаемый результат
1	2 этюда, блюз, буги-вуги, буквенные обозначения, истоки джаза	2 этюда, медленная пьеса, буги-вуги, синкопы и триоли, рождение джаза	Овладение синкопированным ритмом, знакомство с джазовыми произведениями, понимание отличия джаза от классики
2	2 этюда, баллада, буги-вуги, блюзовые гаммы, первые ансамбли	2 этюда, блюз, рэгтайм, септаккорды, диксиленд	Знакомство с различными ритмами, знание септаккордов, понимание манеры исполнения первых ансамблей джаза
3	2 этюда, блюз, техническая пьеса, эра свинга, блокаккрды	2 этюда, буги-вуги, пьеса любви, аккомпанемент по буквам, большие оркестры	Овладение более сложной техникой исполнения, знакомство с блокаккордами, буквенным аккомпанементом, понимание «золотой эры свинга»
4	2 этюда, баллада, боссанова, особенность ритма боссановы, малые составы	2 этюда, блюз, свинг песня, основы импровизации, мэйстрим	Овладение еще одним ритмом-боссановой, понимание манеры исполнения и попытки самостоятельно импровизировать на какую-либо тему

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Младшие классы

4. О. Питерсон. Этюды и пьесы.
   Часть 1 - упражнения и менуэты №2, 6, 8, 10, 11.
   Часть 2 – этюды и пьесы №1, 2, 3, 5.
   Часть 3 – упражнения №1, 2, 10.
5. Дж. Гершвин. Колыбельная.
6. Дж. Керн. Дым.
7. Ф. Уоллер. Я хорошо себя веду.
8. Г. Уоррен. Чатануга чу-чу.
9. Н. Мордасов. Погонщик мулов (блюз).
10. Дж. Корн. Мое сердце осталось в Сан-Франциско.
11. Д. Крамер. Мой щенок.
12. Д. Крамер. Давай попрыгаем.
13. Д. Крамер. Танцующие синкопы.
14. Д. Крамер. Я пошел гулять.

15. Ю. Рочеролл. Давай буги.
16. Э. Градески. Счастливые буги.
17. Э. Градески. Задиристые буги.
18. О. Питерсон. Зимний блюз.
19. М. Шмитц. Микки-Маус.
20. Леннон-МакКартни. «O, Darling».
21. Леннон-МакКартни. «Because».
22. Леннон-МакКартни. «Yesterday».
23. М. Невин. Непрерывные буги.
24. М. Невин. Блюзетта.
25. А. Бетти. Хорошо (Сэсибо).
26. Б. Тэйлор. Веселое буги.
27. М. Невин. Скажи, сможешь ли ты свинговать.
28. М. Шмитц. Госпел blues.
29. Д. Эллингтон. Портрет Берта Вильямса.
30. М. Шмитц. Ночной блюз.
31. М. Шмитц. Серебряный звук.
32. Д. Брубек. Took's Theme.
33. Т. Монк. Blue Monk.
34. Д. Брубек. Take five.
35. Дж. Джонсон. Roll'em pete.
36. Дж. Гарленд. I'n the mood.
37. Г. Уоррен. I know why.
38. Х. Руби Х. Стотхарт. I wonna be loved by you.
39. Х. Манчини. Moon river.
40. Д. Мартин. Не спеши.

Ансамбли

41. Дж. Мэндел. Тень твоей улыбки.
42. А. К. Джобим. Девушка из Ипанемы.
43. С. Д. Карло. Румба. Pa-Pan-Pan-Pan.
44. Ф. Черчилл. Вальс из м/ф «Белоснежка и 7 гномов».
45. М. Гревеч. Волшебный свет луны.

Старшие классы

46. О. Питерсон. Этюды и пьесы.

Часть 2 №2, 4, 8, 10

Часть 3 №4, 5, 6, 7

47. М. Дворжак. Этюды №6, 4, 7, 2.
48. Д. Крамер. Этюд «Посвящение Питерсону»
49. E. Garner. «Misty»
50. C. Basie. Blue and Sentimental.
51. J. McShamn. Dexter blues.
52. J. McShamn. Vine street boogie.
53. R. Podgers L. Hart. Это романтично, не правда ли.
54. С. Джоплин. Рэгтайм кленового листа.
55. C. Basie. Basie boogie.
56. А.К. Джобим. Девушка из Ипанемы (боссанова)
57. М. Шмитц. Джаз-парнас №55
58. Ж. Косма. Опавшие листья.
59. Дж. Ширинг. Колыбельная.
60. Нат. Кинг Коул. Блюз.
61. А. Истрашкин. Импровизация на тему «Опавшие листья»
62. М. Шмитц. Mr. Boogie goes on.

63. М. Шмитц. Perpetuum-mobile-boogie.
64. Л.И.Вэнс. Гаммы и упражнения.
65. И. Бриль. Беговая – буги.
66. O. Peterson. Hogtown blues.
67. Б. Блага. Буги-вуги.
68. O. Peterson. He has gone.
69. M. Williams, S. Pease. Toadie-Toddle.
70. Д. Брубек. Broadway Bossa Nova.
71. Д. Брубек. Bossa Nova U.S.A.
72. Б.Тайлор. Lucky buck boogie.
73. Д. Paye. Beat me dadoly, eigt to the bar.
74. R. Bryant. Blues.
75. Е. Гарнер. Play, piano, play.
76. Е. Гарнер. Babetta.
77. М. Шмитц. Memory blues.
78. М. Шмитц. Black blues.
79. М. Шмитц. A way to blues.
80. М. Шмитц. Ночной блюз.
81. М. Шмитц. Blues-ballade.
82. М. Шмитц. One man blues.
83. М. Шмитц. Have a good start.
84. М. Шмитц. Free and Easy.
85. М. Шмитц. Lago minore-boogie.
86. М. Шмитц. Boogie fever.
87. М. Шмитц. Alexander’s boogie band.
88. М. Шмитц. Frick-frack-boogie.
89. М. Шмитц. Invitation to boogie.
90. С. Джоплин. Original rags.
91. Дж. Маркс. All to me.

ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ

По завершении обучения модуля по предмету «Импровизация» проводится аттестация в форме зачета (концертное выступление).

Требования к зачету:

- Уверенное, выразительное, исполнение программы наизусть, состоящий из 2-х произведений: этюд или техническая пьеса и пьеса в классических джазовых ритмах (боссанова, блюз, баллада или буги);
- Учащийся должен продемонстрировать законченное по форме исполнение произведений;
- Показать достаточно технический уровень и продемонстрировать основные навыки джазовой импровизации;
- Показать понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого произведения в классических джазовых ритмах.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Результаты знаний учащего оцениваются по дифференцированной пятибалльной системе оценок.

Оценка	Критерии оценивания исполнения
«5»	Исполнение программы наизусть. Яркая, стилистически осмысленная и ритмически точная игра, выразительная по динамике и законченная по

	форме. Демонстрирование навыков основы джазовой импровизации. Проявление индивидуального отношения к исполняемым произведениям.
«5-»	Уверенное знание текста, исполнение программы наизусть, достаточно свободное владение музыкальным материалом, разнообразной динамикой. Осознание формы и содержания музыкального произведения, качественное звукоизвлечение. Незначительные недочеты в исполнении, не влияющие на целостность, выразительность и содержательность выступления. Демонстрируются навыки джазовой импровизации.
«4+»	Исполнение программы наизусть с небольшими стилистическими и техническими неточностями, но яркое по динамике. Демонстрирование навыков основы джазовой импровизации. Учащийся демонстрирует осмысленную, выразительную игру, понимание характера и структуры исполняемых произведений.
«4»	Исполнение программы наизусть с небольшими стилистическими и техническими неточностями, но яркое по динамике. Демонстрирование навыков основы джазовой импровизации. Ученик проявляет заинтересованность к художественной выразительности звучания, но ощущается недостаточная реализация исполнительских качеств.
«4-»	Владение музыкальным материалом на уровне программных требований. Фразировка, музыкальное развитие, динамические оттенки в произведениях представлены в соответствии с нотным текстом. Исполнение недостаточно выразительное, с текстовыми неточностями, но демонстрируются навыки джазовой импровизации.
«3+»	Исполнение программы наизусть с ошибками и стилистическими и техническими неточностями. Недостаточно осмысленное и безличностное отношение к исполняемым произведениям. Недостаточные навыки джазовой импровизации.
«3»	Учащийся показывает ограниченность своих возможностей, демонстрируя несовершенное исполнение программы. Программа исполняется наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемым произведениям. Учащийся показывает слабые навыки джазовой импровизации.
«3-»	Знание нотного текста и музыкального материала неуверенное, маловыразительное исполнение. Темпы не соответствуют характеру музыки, ритмические неточности. Динамическое однообразие, непонимание художественных задач и средств музыкальной выразительности исполняемой музыки. Отсутствие навыков джазовой импровизации.
«2»	Слабые знания программы наизусть. Исполнение с большим количеством ошибок. Однообразная по динамике, неритмичная игра, без личного отношения к музицированию. Отсутствие навыков джазовой импровизации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Путешествие в блюз. Сост. И. Бриль Кифара Москва 2002г.
2. Джазовая хрестоматия для юношества. Москва 2004г.

3. Piano Jazz. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. Сост. Екимов В.А., Роганова И.А., Федорова Н.Ю. Союз художников СПб.
4. Джазовые пьесы для фортепиано. Сост. И. Бриль. Москва 2002г.
5. 15 Jazz ballads. Сост. Ю. Чугунов. ООО «Синкопа 2000» 2004г.
6. М. Дворжак. Джазовые фортепианные этюды. «Музична Украина» 1984г.
7. Jazz Piano. Выпуск 5. Сост. Самарин В.А. М. Музыка 2009г.
8. Jazz Piano. Выпуск 1. Сост. Ерохин В.А. М. 1999г.
9. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Н. Мордасов. Ростов на Дону «Феникс» 2009г.
10. Jazz Piano. Выпуск 3. Сост. Ерохин В.А. М. Музыка 2004г.
11. Jazz Piano. Выпуск 4. Сост. Ухов Д. М. Музыка 2008г.
12. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 1. Music Leipzig 1987г.
13. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 2. Music Leipzig 1987г.
14. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 3. Music Leipzig 1987г.
15. Manfred Schmitz. Blues & Boogie.
16. Импровизация для всех. С. Стрелецкий М. изд. Катанский 2008г.
17. Танцуем и поем. Смирнова Т.И. Москва 2008г.
18. Праздничный вечер. Смирнова Т.И. Москва 2008г.
19. Джазовые мелодии. Смирнова Т.И. Москва 2002г.
20. Этюды. О. Питерсон. СПб 2002г.
21. Джаз XX век. Биографический справочник. М. Фейертаг СПб 1998г.
22. Практический курс джазовой импровизации. И. Бриль М. Советский композитор 1982г.
23. Джазовые этюды и пьесы для фортепиано. О. Питерсон СПб. Композитор 1995г.
24. Рэгтаймы. С. Джоплин. СПб Композитор 2002г.
25. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 9. Сост. В. Ерохин. М. «Музыка» 1991г.
26. Джазовый словарь. Ю. Маркин. М. Мелограф 2002г.
27. Советский джаз. Проблемы, события, мастера, сборник статей. М. Советский композитор 1987г.
28. Джазовая мозаика. Сост. Ю. Чугунов. М. ЗАО РИФМЭ 1997г.
29. Джазовые портреты. Сост. Ю. Чугунов. М. ЗАО РИФМЭ 1999г.
30. История джаза. Е. Овчинников. М. Музыка 1994г.
31. История подлинного джаза. Ю. Панасье. Музыка 1978г.
32. Становление джаза. Джеймс Линкольн. Коллиер. Москва. Радуга 1984г.

DVD

1. Count Basie. Concert. May 6 1968г.
2. Count Basie. Jam ’75 1975г.
3. The Big Chris Barber Bend 1990г.
4. Jazz legends LIVE 1995г.
5. O. Peterson. Muzic in the key of Oskar.
6. O. Peterson. A night in Vienna.
7. O. Peterson. Easter Suite.
8. Duke Ellington Masters 1965г.
9. Lux Lewis. Boogie wogie & rhythm’n’blues.
10. America’s Muzic of the 40’s. Swing.
11. Gocatert swing Orchestras. Swing standards.
12. Jimmy Smith. Live in 69.
13. Michel Legrand. Live in Brussels.
14. Coleman Hawkins. Live in 62 & 64.
15. Errol Garner. Live in 63 & 64.
16. Dave Brubech & his family.
17. Ella Fitsgerald and other. Live from Lincoln center.
18. Duke Ellington. In Hollywood.

19. The small black groups.
20. The big Band Era. Swing.
21. Dun Valley serenade. 1941г. США.
22. Love me or leave me. 1955г. США.
23. Рэгтайм бэнд Александра. 1938г. США.
24. Перекресток. 1986г. США.

Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2023/06/21 00:00:00 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Сформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----