

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей г. Казани
«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского»

«Рассмотрено»
Методическим советом
ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского
Протокол № 1
от «31 » августа 2021 г.

«Принято»
на заседании Педагогического
совета ДМШ № 1 им.
П.И.Чайковского
Протокол № 1
от «31 » августа 2021 г.

«Утверждено»
директор ДМШ № 1 им.
П.И.Чайковского
Я.И.Туркенич
Приказ № 21
от «31 » августа 2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ВО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО**

**Рабочая программа по учебному предмету
ВО.03.УП.03.ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ**

Разработчик: заслуженный работник культуры РТ
преподаватель высшей квалификационной категории,
Л.Г.Маклыгина

Рецензенты: зав. школьной методической секцией преподавателей
фортепиано, преподаватель высшей квалификационной
категории А.С.Секлетова

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 оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам.
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рождение современного предмета «Основы импровизации» для учащихся музыкальных школ связано с назревшими проблемами музыкального образования в целом. Технический прогресс неумолимо движется вперед, и новое поколение детей, выросшее на компьютерах и сотовых телефонах, требует от педагога поиска новых форм обучения музыке. Воспитание музыканта начинается с начальных классов детской музыкальной школы, и во многом дальнейшее обучение ребенка музыке будет зависеть от тех впечатлений, которые он получит от первых уроков.

Как известно, музыка-это искусство звуков. Их красота и многообразие всегда привлекали человеческий слух, поэтому появление такого инструмента как цифровое фортепиано, с его огромным тембровым запасом звуков, открывает перед учеником широкие горизонты для творчества.

Данная программа представляет новую методическую разработку. Она основана на многолетнем опыте ведения автором предмета «импровизация на фортепиано» в ДМШ, а также опыте других разработок в области импровизации: А.Л.Маклыгин. Методическое пособие для преподавателей ДМШ «Импровизируем на фортепиано», вып.№1, вып.№ 2., «Основы импровизации» - авторская программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств – одобрено Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному образованию: Директор - И.Е.Домогацкая, (составитель А.В.Квач – преподаватель ДМШ№2 г.Усть-Илимск 2007г.)

Учебный предмет «Основы импровизации» основан на взаимодействии следующих обучающих факторов – это элементы импровизации, ансамблевого музицирования, связанные с обучением «безнотной» игры (по слуху) с внедрением огромных возможностей цифрового фортепиано. Способ «безнотной» игры основан на устной передаче музыкальной информации от педагога к ученику. Этот метод обучения формирует мышление ученика за инструментом, а также дает возможность овладеть музыкальным языком как «разговорным».

2. Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации» 2 года: 7 и 8 классы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет.

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

Срок обучения	7 класс	8 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	66	66
Количество часов на аудиторные занятия	33	33
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	33	33

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность урока – 45 минут.

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

Форма индивидуальных занятий создает преподавателю и ученику чрезвычайно благоприятные условия для работы, но при этом не являются единственной возможной для реализации учебных и воспитательных задач. Творческое использование преподавателем различных коллективных форм общения (например, ансамблевое музицирование, совместное посещение различных культурных мероприятий) может не только усилить воспитательный аспект процесса обучения в стенах школы, благотворно сказаться на атмосфере взаимодействия учителя и

ученика, но и способствовать более осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям.

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

5. Цели и задачи:

Цели: с помощью творческих занятий по импровизации помочь ученику раскрыть свои индивидуальные творческие способности, сформировать новое музыкальное мышление, навыки ансамблевого музицирования и свободной импровизации за инструментом.

Задачи:

- Ознакомиться с цифровым инструментом и техникой игры на нем.
- Освоить азы элементарной гармонии, музыкальной формы и ритмических рисунков.
- Сформировать правильные понятия о жанровых и стилистических различиях в музыке.
- Приобщить ученика к высоко-художественному исполнению фортепианной музыки разных стилей (от классики до джаза) посредством слушания великих исполнителей
- Освоить простейшие навыки ансамблевого музицирования, аранжировки на цифровом фортепиано.

Отличительные особенности:

Отличительной особенностью программы «Основы импровизации» является нетрадиционность обучения, в основу которого входит устная передача музыкальной информации (по слуху) от педагога к ученику.

Настоящая рабочая программа предполагает изучение **разнообразного репертуара** от академической направленности до джаза в форме авторских импровизаций и композиций.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Основы импровизации»

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.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- ✓ слуховой (слуховой анализ музыкального материала, подбор его на инструменте, домашние задания на аудио носителях)
- ✓ прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
- ✓ индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

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

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Импровизация на фортепиано» должны иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие, желательно, двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

П.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Сведения о затратах учебного времени. Продолжительность учебных занятий на освоение учебного предмета «Импровизация на фортепиано» для учащихся 7 и 8 классов составит один час в неделю (33 недели за год обучения).

На дополнительные консультации обучающимся 7 - 8 классов выделяется 6 часов в учебный год.

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Объем учебного времени,
предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета
«Основы импровизации»

Сроки обучения/ количество часов	7 класс	8 класс
	Кол-во часов	Кол-во часов
Максимальная нагрузка	66	66
Общее кол-во часов на аудиторную нагрузку	33	33
Общее кол-во часов на самостоятельную работу	33	33
Недельная аудиторная нагрузка	1	1
Самостоятельная работа (часов в неделю)	1	1

Виды внеаудиторной работы:

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

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

Цели и задачи обучения игре на фортепиано реализуются через конкретный музыкальный материал, который ребенок проходит и осваивает в процессе обучения. Формирование и выбор репертуара для каждого ученика представляет собой серьезную методическую и художественную работу преподавателя – пианиста. Индивидуальный подход к выбору программы ученика естественным образом заложен в самой форме взаимодействия ученика и учителя – индивидуальном занятии. Но множество индивидуальных подходов в области формирования репертуара, а также огромное количество музыки, написанной для фортепиано за всю историю его существования, не исключает единства принципов в выборе художественного материала.

Важнейшие принципы в формировании репертуара ученика

1. Сохранение академического репертуарного комплекса

Программа «Импровизация на фортепиано» предполагает знакомство с наиболее популярными произведениями классической и современной музыки – (от старинных танцев эпохи возрождения до произведений татарских композиторов). Каждый из видов работы над произведениями репертуарного комплекса подразумевает определенную методическую и художественную специфику работы и конкретику учебных задач, а именно, **применять в своих творческих заданиях некоторые элементы музыкального языка, взятого из произведений композиторов разных столетий**. Это позволяет развивать и обучать ученика всесторонне, расширяет его эрудицию и творческие навыки.

2. Доступность художественного материала по музыкальным и техническим задачам

При неоправданном завышении уровня трудности уровня программы тормозится развитие более или менее способных учащихся. Непосильная художественная задача является зачастую еще более вредной, чем чисто техническая, так как приводит к эмоциональной и умственной

перегрузке ученика. Также, часто работа над завышенным репертуаром влечет за собой сокращение изучаемых произведений, что отрицательно сказывается на общем музыкальном развитии ребенка и может привести к потере его интереса к занятиям.

3. Разнообразие репертуара по содержанию, форме, стилям и видам фортепианных фактур

Данный принцип в формировании репертуара обеспечивает возможность каждому учащемуся, независимо от его природных способностей, максимально проявить его творческие возможности на самом интересном для него и любимом музыкальном материале, способствует его успешной реализации в любой форме практической деятельности (различные выступления: на зачетах, академических и классных концертах), вселяет уверенность в свои возможности, что, несомненно, помогает более широкому и свободному владению выразительными возможностями инструмента.

4. Высокий художественный уровень качества музыкального материала

Это способствует воспитанию у ребенка хорошего вкуса.

5. Комплексный подход к развитию, воспитанию и обучению ученика становится в программе одним из важнейших принципов

Работа в классе «Импровизация на фортепиано» предполагает воспитательный аспект, который включает в себя не только знакомство с различными жанрами и музыкальными формами, но и выступление на сцене, участие в музыкальных конкурсах, а также слушание известных исполнителей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Если ученик к 7-му классу никогда не сталкивался с понятием импровизация на фортепиано, то для первого знакомства с этим предметом необходимо сформировать определенное музыкальное мышление, связанное с безнотной игрой, т.е. игрой по слуху. В это понятие входит слуховой анализ заданий педагога на уроке, а также, слуховой анализ домашнего задания, записанного педагогом на любой носитель (аудио кассета или флешка). Ученик должен приобрести элементарные навыки музыкальной речи, например, в жанре полифонии, освоить некоторые законы построения музыкальных форм, освоить разнообразие музыкальных фактур и этнических жанров. В каждом полугодии ученик должен показать на менее 2-х авторских композиций разных стилей.

В содержание урока входит:

- ✓ Изучение технических возможностей цифрового фортепиано
- ✓ Развитие ритмической пульсации на основе творческих заданий;
- ✓ Изучение аккомпанирующих фактур для левой руки
- ✓ Музыкальные стили (барокко, классицизм, романтизм, модерн, этно-джаз)
- ✓ Гармонические «находки» и мелодические обороты
- ✓ Сравнение жанровых авторских композиций с сочинениями известных композиторов;
- ✓ Разбор аккомпанементов в различных жанрах
- ✓ Подбор по слуху известных мелодий от классики до джаза
- ✓ Подбор изысканных гармоний и их раскраска

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 КЛАСС)

- ✓ Музыкальная фантазия на этнические лады (пентатоника, миксолидийский, фригийский, блюзовый).
- ✓ Освоение некоторых музыкальных форм, таких как, вариации, прелюдии, джазовый квадрат.
- ✓ Основы спонтанной импровизации.

Список произведений для знакомства со стилем

1. И.С.Бах «Маленькие прелюдии»
2. И.С.Бах «Французские сюиты»
3. В.А.Моцарт «Вариации До мажор»
4. Д.Б.Кабалевский «Вариации на русскую народную песню»

5. Ф. Шопен «Прелюдии»
6. Ф.Лист Ноктурн «Грезы любви»
7. Э.Григ «Избранные пьесы»
8. Сборник пьес татарских композиторов
9. Сборник пьес марийских композиторов
10. Сборник пьес «Музыка народов мира»
11. М.Шмитц «Джазовые пьесы»

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 КЛАСС)

- ✓ Фантазии на гармонические обороты
- ✓ Импровизации на мелодическую тему
- ✓ Формы концертной импровизации

Список произведений для знакомства со стилем музыки

1. П.И.Чайковский «Времена года»
2. Ф.Шопен Ноктурны
3. С.Рахманинов «Полька»
4. Д.Шостакович «Танцы кукол»
5. В. Моцарт Сонаты для фортепиано
6. Л. Бетховен Пьесы для фортепиано
7. Ф.Шуберт Экссесзы
8. Д.Скотт «Миссурийские рэгтаймы»
9. Игорь Бриль Джазовые пьесы для фортепиано
10. «150 джазовых стандартов» сборник-каталог

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Основными видами контроля успеваемости являются:

- ✓ Текущий контроль успеваемости учащегося;
- ✓ промежуточная аттестация;
- ✓ итоговая аттестация.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

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

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются **зачеты**, и **контрольные уроки**. Каждая форма проверки может быть как дифференциированной (с оценкой), так и недифференциированной. Промежуточной аттестацией для предмета «Импровизация для фортепиано» является **зачет** в конце первого полугодия.

Годовая оценка выводится как среднеарифметическая путем суммирования четвертных отметок, результатов дифференцированных промежуточных контрольных уроков, отметки по итоговому открытому концерту.

Итоговая аттестация – открытый концерт, который проводится в конце учебного года. Он определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. Оценивается как исполнительский уровень ученика так и интересные творческие находки в авторских композициях.

Критерии оценки

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

5 («отлично»)	технически качественное и творчески осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле);
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недочученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий;
зачет (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система является основной, но может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более точно оценить успеваемость учащихся. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

4.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Основы импровизации" – помочь раскрыть творческие способности ученика, научить его мыслить за инструментом. Открыть для него путь «безнотной» игры на фортепиано.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Освоение музыкальных формул идет от совместной игры ученика и учителя, а также по принципу повтора за педагогом. Весь процесс обучения строится от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные.

Необходимым условием для успешного обучения по предмету "Основы импровизации" является формирование музыкального слуха как мелодического, так и гармонического, а также воспитание внутренней свободы, умение не бояться инструмента, а наоборот, пытаться выражать свои эмоции через звуки.

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших

примеров исполнения не только фортепианной музыки, но и музыки других жанров и стилей, таких как, симфоническая, камерная, вокальная. Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением начать фразу закончить ее.

Необходимо совместно с учеником анализировать форму будущей авторской пьесы или импровизации на тему. Работа над формой является одной из самых важных составляющих в работе над авторской импровизацией. Именно правильно составленная форма будет являться залогом успеха в исполнении импровизации.

Важной задачей преподавателя должно быть обучение учеников самостоятельной работе, и поэтому, нередко, педагог на уроке дает небольшое задание для того чтобы ученик, сидя за инструментом в наушниках, смог его подготовить, а затем записывает это задание на кассету, играя его на инструменте. Таким образом, ученик самостоятельно учится слушать музыку и пробовать ее подбирать.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, формам.

V. Рекомендации по организации самостоятельной работе обучающихся

Важной задачей преподавателя должно быть обучение учеников самостоятельной работе, и поэтому, нередко, педагог на уроке дает небольшое задание для того чтобы ученик , сидя за инструментом в наушниках, смог его подготовить, а затем записывает это задание на кассету, играя его на инструменте. Учащийся должен внимательно слушать записи музыкальных заданий, желательно правильно подобрать и досочинить тот или иной эпизод, который наиграл ему педагог.

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.Д. «Из истории фортепианной педагогики»: Хрестоматия. Киев, 1974
2. Баренбойм Л.А. «Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства». Л.: Сов.комп., 1983.
3. Баренбойм Л.А.» Путь к музицированию». Л.: Сов.комп., 1989
4. Куперен Франсуа « Искусство игры на клавесине» издательство «Музыка» Москва 1973
5. Г.Коган «О фортепианной фактуре» (Советский композитор. Москва 1961г)
6. Ляховицкая С.М. «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре». Изд.3. Л.: Музыка, 1975
7. Маклыгин А.Л. «Импровизируем на фортепиано» выпуск №1, №2 Москва «Престо» 1999
8. Л.Маклыгина «12 уроков импровизации на фортепиано» тетрадь первая, Казань 2005г, тетрадь вторая, Казань 2008г.
9. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры». Изд.5. М.: Музыка, 1988
10. Розанов И. «От клавира к фортепиано» (из истории клавишных инструментов) Санкт-Петербург 2001
11. Соколов Флавий «Музыкальный конструктор» (пособие по развитию музыкального творчества детей) изд. «Композитор» С.-Петербург 2009
12. Советский джаз. «Проблемы. События. Мастера». Москва «Советский композитор» 1987
13. Шатковский Г.И. «Развитие музыкального слуха» ООО «Амрита» 2010