Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.3 Вокальная импровизация

Направление подготовки/специальность: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль/направленность/специализация: Преподаватель эстрадного вокала

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2026

Тамбов, 2026

Авторы программы:
Пронин Андрей Михайлович
Арзамасцева Олеся Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. № 121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «16» июня 2026 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 7

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 26

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 27

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 28

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен к демонстрации достижений вокального искусства в рамках своей исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования), 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен к демонстрации достижений вокального искусства в рамках своей исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Способен к демонстрации импровизационных навыков в рамках своей вокально-исполнительской деятельности

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен к демонстрации достижений вокального искусства в рамках своей исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очная (семестр)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ознакомительная практика					+	+	+	
2	Основы актерского мастерства		+						
3	Пение под собственный аккомпанемент					+			
4	Подготовка к сценическим выступлениям					+			

5	Преддипломная практика								+
6	Сценическая речь					+			
7	Танец и сценическое движение	+	+	+	+	+	+		
8	Эстрадный вокал	+	+	+	+	+	+	+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Вокальная импровизация» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование.

Дисциплина «Вокальная импровизация» изучается в 5, 6, 7 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 6 з.е.

Очная: 6 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**216**
Контактная работа	40
Индивидуальные занятия (Индив. зан.)	40
Самостоятельная работа (СР)	140
Экзамен	36
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.		Формы текущего контроля
		Индив. зан.	СР	
		О	О	
2 семестр				
1	Понятие вокальной импровизации. Цели, задачи, общая характеристика.	8	28	Практическое задание; Тестирование
2	Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз.	8	28	Практическое задание для практической подготовки; Практическое задание; Тестирование
3 семестр				

3	Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация.	8	28	Практическое задание для практической подготовки; Контрольный срез; Тестирование
4	Контрасты, подъем и кульминация.	8	28	Практическое задание для практической подготовки; Контрольный срез; Тестирование
4 семестр				
5	Рифф, раскачка, контрапункт.	8	28	Практическое задание ; Контрольный срез; Тестирование; Тестирование

Тема 1. Понятие вокальной импровизации. Цели, задачи, общая характеристика. (ПК-4)

Практическое занятие.

Общая характеристика вокальной импровизации

Импровизация как особый вид творчества. Типы и виды импровизации. Импровизация в различных видах искусства.

Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельный поиск произведений для собственного исполнения («+» и «-») по заданию преподавателя в определённом стилевом джазовом направлении.

Работа с иностранным текстом исполняемого произведения (поиск оригинального текста, работа со словарём, перевод произведения, транскрипция, работа со звучащим оригиналом произведения, работа над качеством произношения иностранного текста

Тема 2. Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз. (ПК-4)

Практическое занятие.

Развитие способности создавать относительно-законченное музыкальное построение, фразы. Создание микро мотивов, способность опевать в общей форме движения мелодии. Развитие способности создавать двухтактовые фразы, с внутренним изменением и увеличением тактов. Развитие способности использования парафразной импровизации, построенной на сохранении отдельно ярких интонаций с характерным рисунком ритма. Развитие способности ощущений конструкции музыкальной формы, уровня звуковысотности, ритма и контурном очертании мелодии. Развитие способности создавать различную вариацию фразы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продолжение работы над исполнительским освоением видов импровизации, начатой в классе под руководством педагога (работа над деталями исполнения импровизации).
2. Выработка навыков создание микро мотивов, способность пропеватьв общей форме движения мелодии
3. Анализ и разбор произведения
4. Пропеваниеимпровизациипод фонограмму.
5. Пение по цифровке.

Тема 3. Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация. (ПК-4)

Практическое занятие.

Развитие умения пропевать внутренним слухом мелодию произведения с переходом на ее опевание по четырех, шести, восьми тактовой схеме. Развитие способности опевания фразы без прерывания и с использованием затактов, с изменением ритма.

Развитие способности к свободной импровизации не относящейся к схеме, фразе, способность отходить от ритмического составляющего основной мелодии на основе внутреннего анализа гармонии произведения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продолжение работы над исполнительским освоением видов импровизации, начатой в классе под руководством педагога (работа над деталями исполнения импровизации).
2. Выработка навыков пропевать внутренним слухом мелодию произведения с переходом на ее опевание по четырех, шести, восьми тактовой схеме
3. Анализ и разбор произведения
4. Пропеваниеимпровизациипод фонограмму.
5. Пение по цифровке.

Тема 4. Контрасты, подъем и кульминация. (ПК-4)

Практическое занятие.

Обучение способности создавать контрастные построения, основанные на ритме. Способность использовать сопоставления различных ритмических групп с четвертными, восьмыми, с шестнадцатыми, триолями и пунктирными нотами, в мелодиях с умеренным темпом. Развитие способности формирования подъема к кульминации при восходящем движении, за счет предподготовки предыдущим развитием темы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продолжение работы над исполнительским освоением видов импровизации, начатой в классе под руководством педагога (работа над деталями исполнения импровизации).
2. Выработка навыков создавать контрастные построения, использовать сопоставления различных ритмических групп
3. Анализ и разбор произведения
4. Пропевание импровизации под фонограмму.
5. Пение по цифровке.

Тема 5. Рифф, раскачка, контрапункт. (ПК-4)

Практическое занятие.

Развитие умения создавать короткие построения 1, 2, 4-х тактные рифы, повторяющиеся на протяжении квадрата или отдельной его части. Развитие способности создавать риффы на основе однотактных фраз, от каждой новой ступени.

Развитие умения к импровизационной раскачке двух, трех нот, с переходом на обыгрывание, опевание. Обучение контрапункту, построенному на одновременном пропевании мелодии или импровизации,с переходом на второй планв виде длинных нот бэкграунд.

Задания для самостоятельной работы.

1. Продолжение работы над исполнительским освоением видов импровизации, начатой в классе под руководством педагога (работа над деталями исполнения импровизации).
2. Выработка навыков создавать контрастные построения, использовать сопоставления различных ритмических групп
3. Анализ и разбор произведения
4. Пропевание импровизации под фонограмму.
5. Пение по цифровке.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

2 семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Понятие вокальной импровизации. Цели, задачи, общая характеристика.	Практическое задание	30	Выполнение ритмических упражнений 30-21 балл - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.20-11 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 10 -1 балл - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Тестирование(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно отвечает на 85-100% вопросов в тесте 5 баллов – студент правильно отвечает на 70-84% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 50-69 % вопросов в тесте. Менее 50% правильных ответов баллов не дает
2.	Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз.	Практическое задание для практической подготовки	30	Исполнение импровизаций в песенных композициях с использованием практических знаний и навыков и пение минорной пентатоники в различных тональностях: 35-30 балл - высокий технический и художественный уровень исполнения. 29-16 баллов - допущены небольшие ошибки в исполнении. 15-1 баллов – допущено значительное количество ошибок. 0-баллов – произведения не исполнены, или исполнены на низком уровне. 35-25 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала. 25-15 баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике. 14-8 баллов - Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя. 6-1балл - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.
		Практическое задание	10	Выполнение ритмических упражнений 10-8 баллов - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.7-5 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 4 -1 балл - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Тестирование(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно отвечает на 85-100% вопросов в тесте 5 баллов – студент правильно отвечает на 70-84% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 50-69 % вопросов в тесте. Менее 50% правильных ответов баллов не дает
3.	Итого за семестр			

3 семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация.	Практическое задание для практической подготовки	30	30-21 балл - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 20-11 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 10-1 балл - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Контрольный срез(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно отвечает на 85-100% вопросов в тесте 5 баллов – студент правильно отвечает на 70-84% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 50-69 % вопросов в тесте. Менее 50% правильных ответов баллов не дает
		Тестирование(контрольный срез)	10	Каждый вопрос оценивается 1 баллом
2.	Контрасты, подъем и кульминация.	Практическое задание для практической подготовки	30	30-23 балл - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала. 22-13баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике. 12-5 баллов - Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя. 4-1балл - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.
		Контрольный срез(контрольный срез)	10	Играть наизусть аккорды блюзового квадрата в различных тональностях 10-8 баллов - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 7 -5 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 4-1 балла - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Каждый вопрос оценивается 1 баллом
3.	Итого за семестр			

4 семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Рифф, раскачка, контрапункт.	Практическое задание	40	40-25 баллов - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.24-11 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 10 -1 балл - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Контрольный срез(контрольный срез)	10	Играть наизусть аккорды блюзового квадрата в различных тональностях 10-8 баллов - качественное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 7 -5 баллов - исполнение, с небольшими недочетами. 4-1 балла - исполнение с большим количеством недочетов, слабая техническая подготовка.
		Тестирование(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно отвечает на 85-100% вопросов в тесте 5 баллов – студент правильно отвечает на 70-84% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 50-69 % вопросов в тесте. Менее 50% правильных ответов баллов не дает
		Тестирование(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно отвечает на 85-100% вопросов в тесте 5 баллов – студент правильно отвечает на 70-84% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 50-69 % вопросов в тесте. Менее 50% правильных ответов баллов не дает
2.	Итого за семестр			

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Контрольный срез

Тема 3. Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация.

Что такое микро - задержание ноты в рифф?

- *Форшлаг*
- *Мордент*
- *Раскачка*
- *Холд*
- *Рифф ранс*
- *Скэт*
- *Рифф*

Мелодическое украшение, состоящее из одной или нескольких нот Grace not?

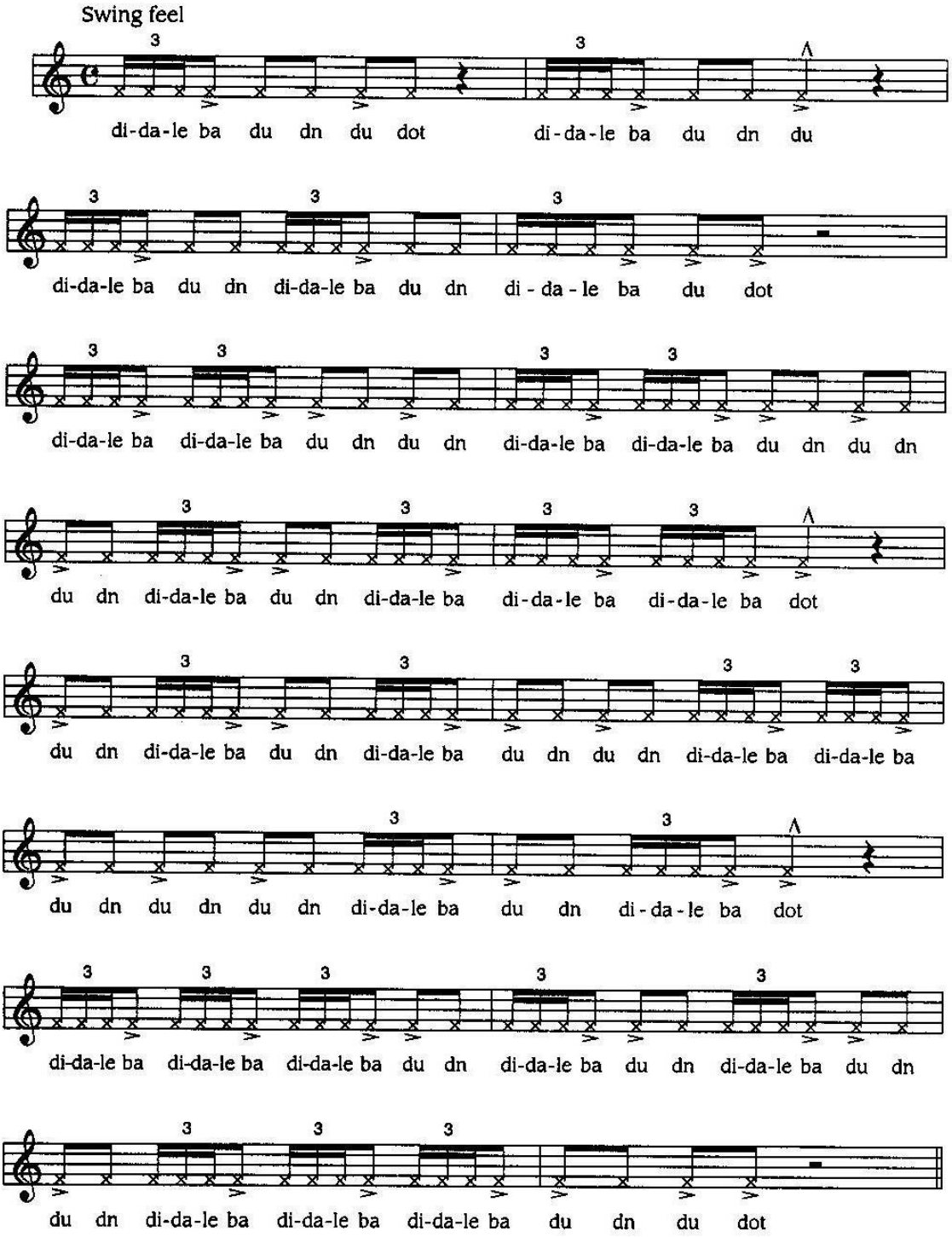
- *Форшлаг*
- *Мордент*
- *Раскачка*
- *Холд*
- *Скэт*

Тема 4. Контрасты, подъем и кульминация.

Выполнение импровизационных упражнений.

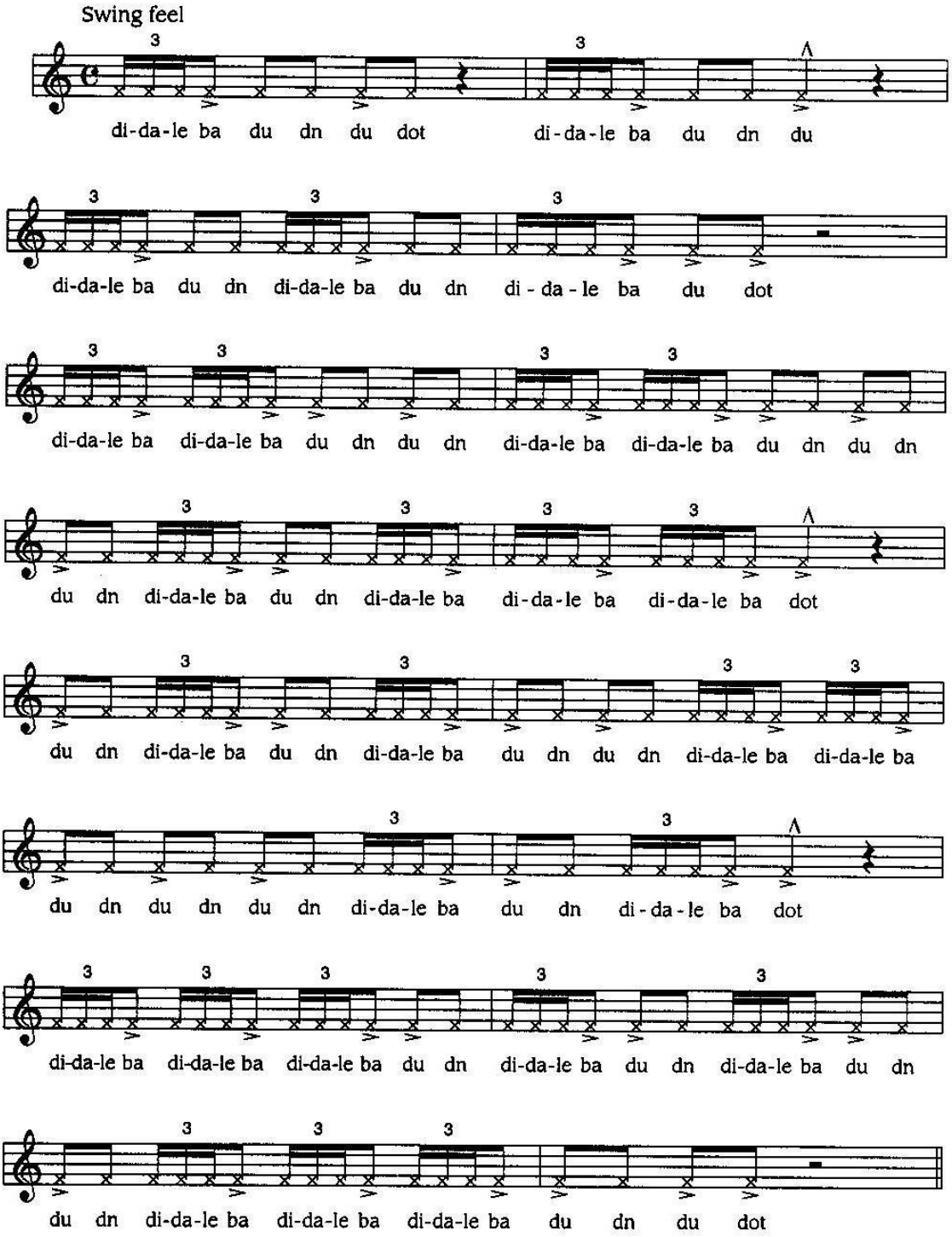
22

Rhythm Etude 4

22

Rhythm Etude 4

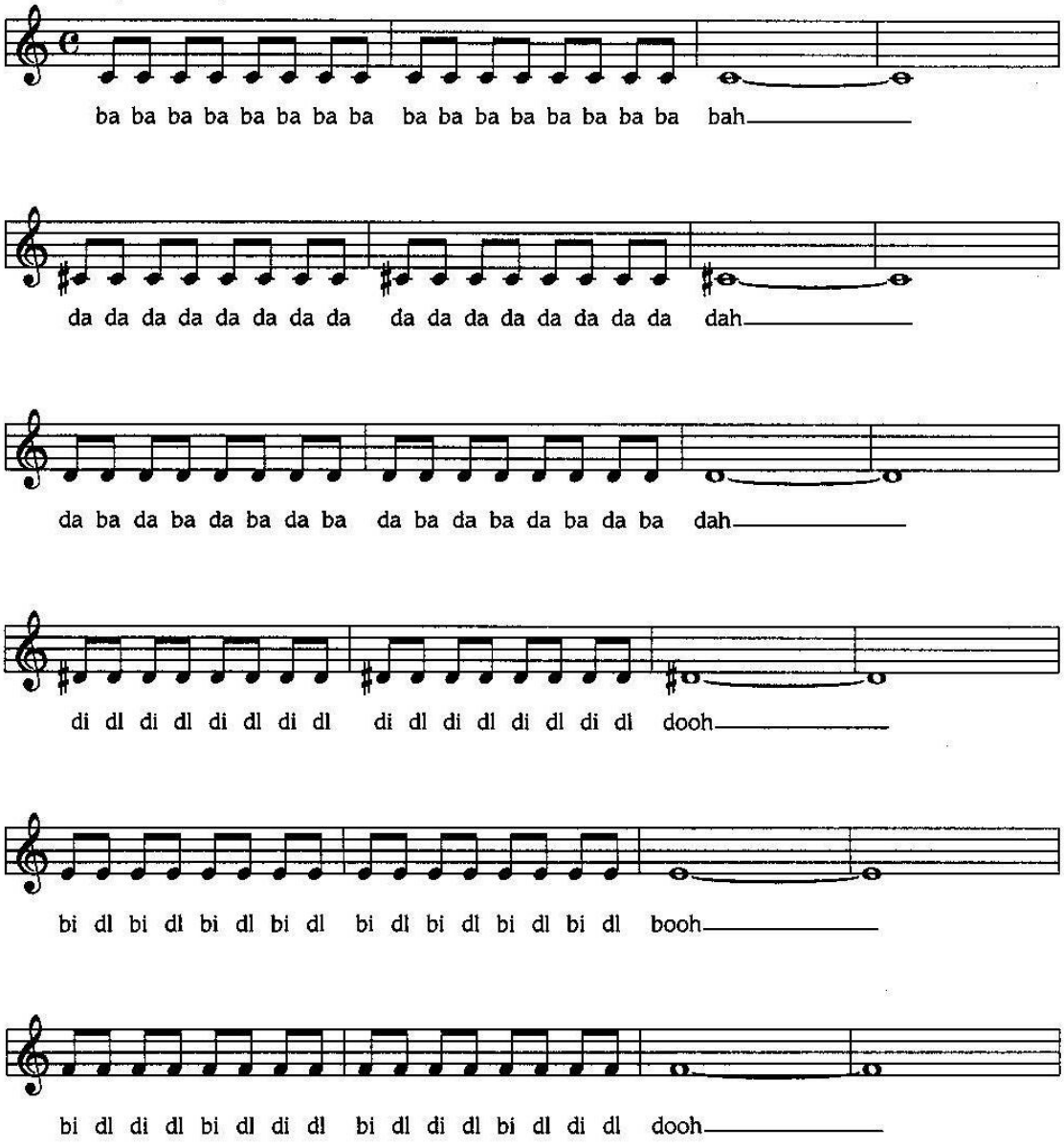
Тема 5. Рифф, раскачка, контрапункт.

Выполнение импровизационных упражнений.

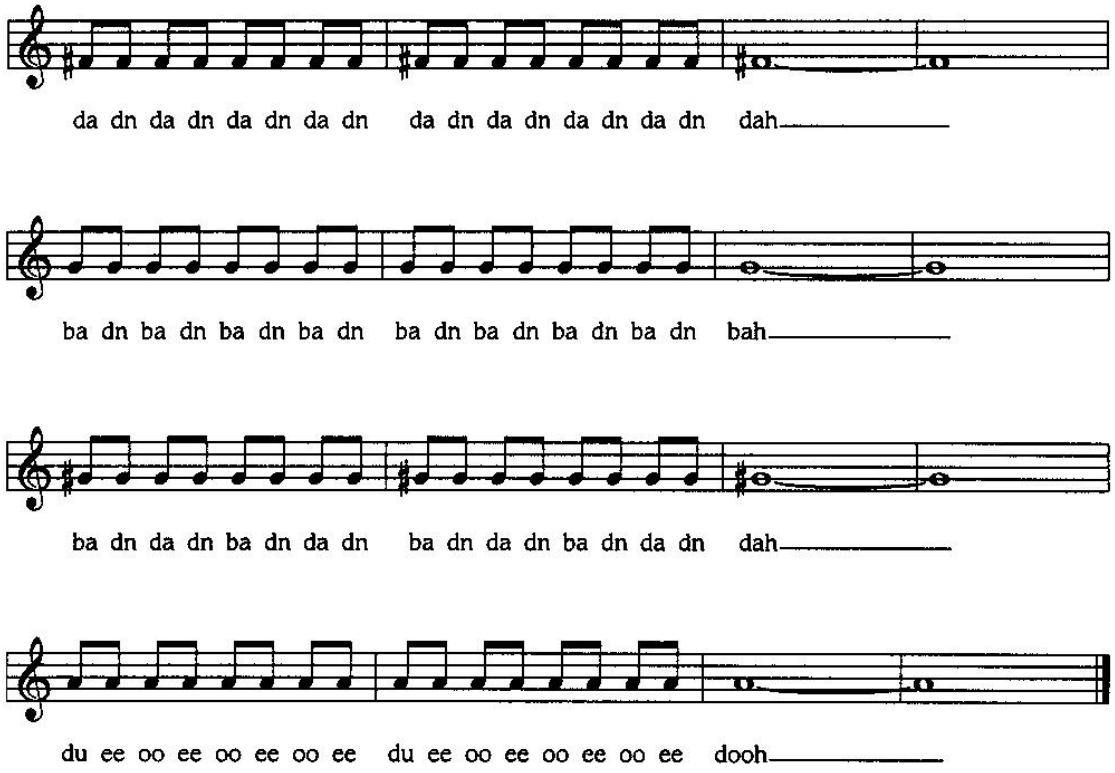
26

Scat Syllable Warm up

Swing or straight 8th

27

This exercise can be sung with straight or swing 8ths. Beginners should start at 96 with a straight 8th feel. Work on the syllables that are the most challenging for you. Increase your speed gradually until you can articulate each line at a tempo of 144.

Практическое задание

Тема 1. Понятие вокальной импровизации. Цели, задачи, общая характеристика.

Выполнение импровизационных упражнений.

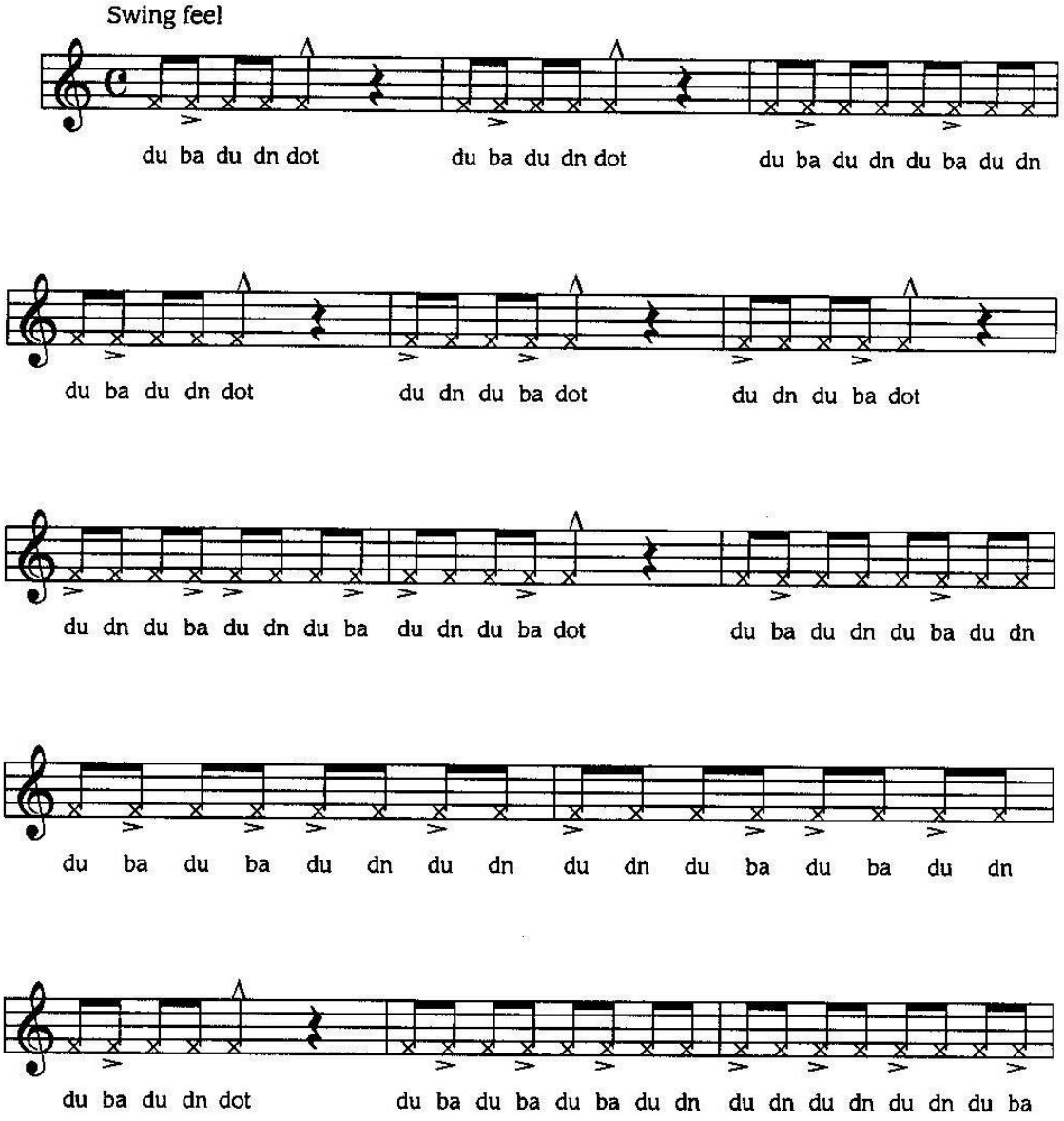
Тема 2. Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз.

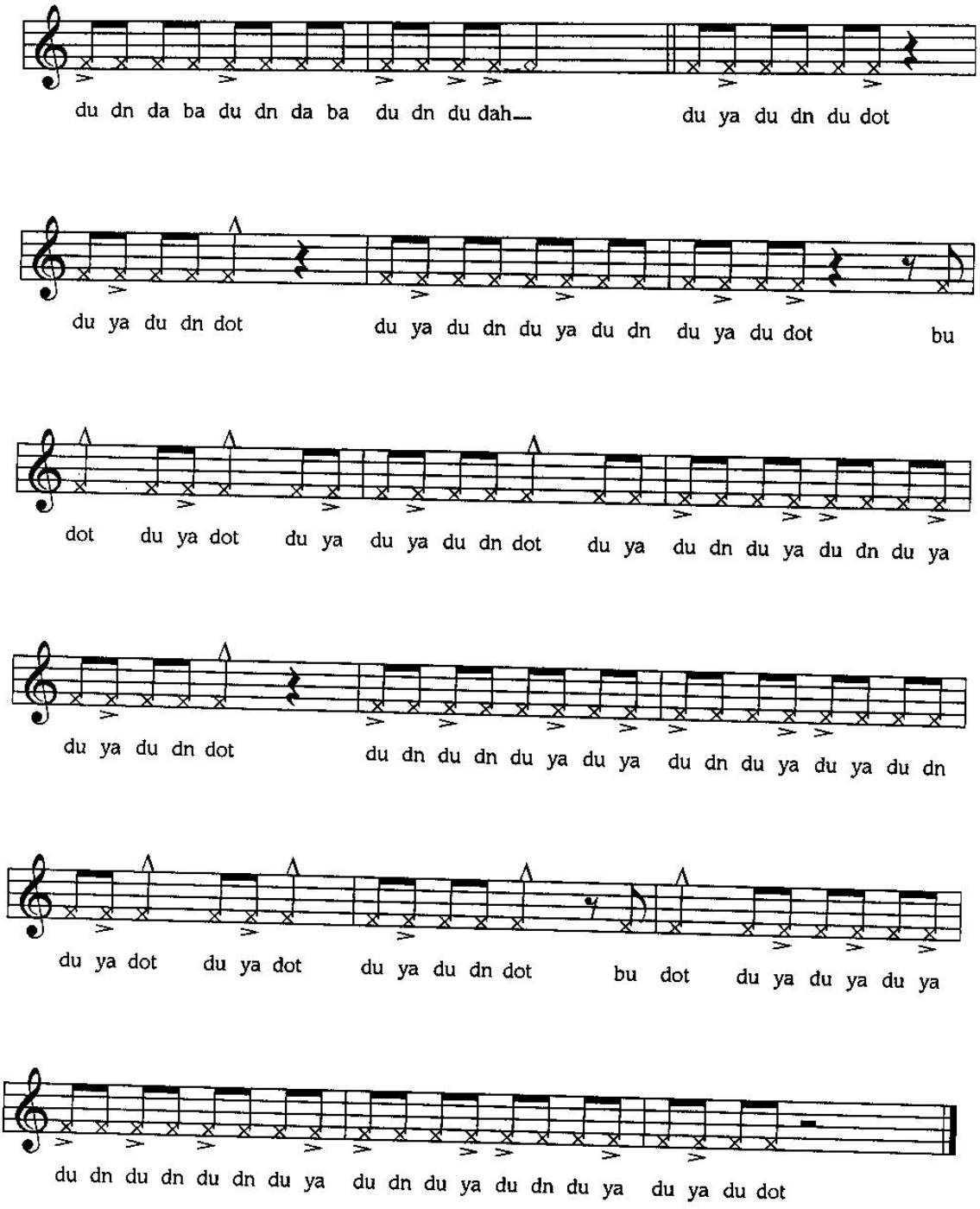
Выполнение импровизационных упражнений.

18

Rhythm Etude 2

Swing feel

Практическое задание

Тема 5. Рифф, раскачка, контрапункт.

Импровизация под фонограмму. Пение по цифровке.
Hello, Dolly (Music and Lyrics by J. Herman)
Honeysuckle Rose (Lyrics by A. Razaf, Music by Thomas "Fats" Waller)
How High The Moon (Lyrics by N. Hamilton, Music by M. Lewis)
How Insensitive (English Lyrics by N. Gimbei, Music by A. C. Jobim)

Практическое задание для практической подготовки

Тема 2. Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз.

Пение минорной пентатоники во всех тональностях.Импровизация под фонограмму. Пение по цифровке.
Black Coffee (Lyrics and Music by P. F. Webster and S. Burke)
Blue Moon (Lyrics by L. Hart, Music by R. Rodgers)
Body And Soul (Lyrics by E. Heyman, R. Sour, F. Eyton, Music by J. Green)
Bye Bye Blackbird (Lyrics by M. Dixon, Music by R. Henderson)

Тема 3. Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация.

Импровизация под фонограмму. Пение по цифровке.Исполнение блюзовой гаммы во всех тональностях.
Corcovado (Quiet Nights) (English Lyrics by G. Lees, Original Lyrics and Music by A. C. Jobim)
Cry Me A River (Lyrics and Music by A. Hamilton)
Desafinado (English Lyrics by J. Hendricks and J. Cavanaugh, Music by A. C. Jobim)

Тема 4. Контрасты, подъем и кульминация.

Импровизация под фонограмму. Пение по цифровке.
Don't Get Around Much Anymore (Lyrics by B. Russell, Music by D. Ellington)
Fly Me To The Moon (Lyrics and Music by B. Howard)
A Foggy Day (Lyrics by I. Gershwin, Music by G. Gershwin)
The Girl FromIpanema (English Lyrics by N. Gimbei, Music by A. C. Jobim)

Тестирование

Тема 1. Понятие вокальной импровизации. Цели, задачи, общая характеристика.

1. Что такое вокальная импровизация?

a) Исполнение готовых музыкальных произведений

b) Свободное творчество вокалиста на основе заданной музыки

c) Пение без музыкального сопровождения

2. Какие инструменты могут использоваться в вокальной импровизации?

a) Только голос

b) Голос и перкуссия

c) Любые инструменты
3. Какую роль играет импровизация в музыке?

a) Добавляет оригинальность и креативность

b) Ухудшает качество исполнения

c) Не имеет значения
4. Какие стили музыки подходят для вокальной импровизации?

a) Только джаз

b) Любые стили

c) Только классическая музыка
5. Какие техники вокала можно использовать в импровизации?

a) Только обычное пение

b) Фальцет, гроулинг, скриминг и др.

c) Только речитатив
6. Какие эмоции можно выразить через вокальную импровизацию?

a) Только радость

b) Любые эмоции

c) Только грусть
7. Какие элементы музыки можно использовать в вокальной импровизации?

a) Только ритм

b) Ритм, мелодию, гармонию

c) Только мелодию
8. Какой должна быть длительность вокальной импровизации?

a) От 1 до 5 минут

b) От 5 до 10 минут

c) Нет ограничений
9. Какие интонации можно использовать в вокальной импровизации?

a) Только высокие

b) Любые интонации

c) Только низкие

10. Как оценить качество вокальной импровизации?

a) По количеству нот, сыгранных за время исполнения

b) По эмоциональной насыщенности и оригинальности

c) Не нужно оценивать, важно только наслаждаться музыкой.

Тема 2. Фраза, двух тактовая фраза, парафразная импровизация, варианты фраз.

1 Что такое «фрагментация» (fragmentation) как способ развития мотива во фразе? {~ Удлинение исходной фразы вдвое = Разделение длинной мелодической идеи на короткие, разорванные сегменты с паузами между ними для создания эффекта задыхания или нетерпения ~ Повторение всей фразы точь-в-точь ~ Переход в другую тональность}

2 Как работает прием «расширение» (phrase extension) через добавление каданса? {~ Фраза обрывается на полуслове = После завершения основной музыкальной мысли вокалист добавляет дополнительную нисходящую линию («хвост»), чтобы окончательно разрешить напряжение и занять остаток такта ~ Начало следующей фразы со смещением на долю назад ~ Использование только гласных звуков}

3 В чем заключается контраст между квадратной (square) и асимметричной (asymmetric) фразировкой? {~ В громкости исполнения = Квадратная фраза всегда занимает ровно 4 доли, тогда как асимметричная намеренно длится 5, 6 или 7 долей, пересекая границы тактов и ломая предсказуемость грува ~ В выборе микрофона ~ В высоте нот}

4 Что означает термин «поздний вход» (late entry) или задержка относительно доли? {~ Опоздание певца на концерт = Начало фразы не на первую долю такта, а с опозданием (например, на вторую восьмушку), что создает ощущение тягучести и свингового оттягивания времени ~ Пение басовой партии ~ Максимально быстрое исполнение рулад}

5 Как строится «цепная фраза» (chain phrasing)? {~ Все ноты связываются лигой = Окончание предыдущей фразы служит непосредственным началом следующей, создавая иллюзию непрерывного, бесконечного потока без точек покоя ~ Каждая фраза начинается с самой низкой ноты диапазона ~ Использование цепного дыхания}

6 Чем характеризуется «вопросительная» фраза по сравнению с «утвердительной» в джазовом стандарте? {~ Вопросительная фраза всегда шепчется = Подъемом интонации в конце фразы (upturn) к нестабильной ступени лада, требующей гармонического разрешения в следующем такте ~ Утвердительная фраза всегда поется фальцетом ~ Скоростью произношения текста}

7 Как используется ритмическое смещение (rhythmic displacement) одной и той же фразы? {~ Фраза играется задом наперед = Идентичная мелодическая фигура последовательно сдвигается: сначала она начинается на сильную долю, затем — на слабую, меняя свой метрический акцент при неизменном аккомпанементе ~ Изменяется тембр голоса ~ Добавляется реверберация}

8 Что такое «антифраза» (antiphonal phrasing) в контексте взаимодействия вокалиста и ритм-секции? {~ Отказ от пения под аккомпанемент = Мелодическая линия строится в ответ на инструментальный рифф: если инструменты играют стаккато, вокалист отвечает плавным легато, создавая текстурный контрапункт ~ Двойное повторение каждой строчки ~ Пение дуэтом с самим собой}

9 Какова функция ферматы (rubato/fermata) в начале свободной импровизационной фразы? {~ Указание петь максимально громко = Полный отказ от строгого метра в начале фразы для свободного интонирования (parlando) перед вступлением ритм-секции, создающий эффект спонтанности ~ Команда барабанщику сделать сбивку ~ Удвоение длительности всех последующих нот}

10 Что подразумевается под «скрытым полиметром» внутри одной вокальной фразы? {~ Использование двух разных языков = Исполнение мелодии, сгруппированной по триолям (размер 3/4), поверх базового бита ритм-секции в размере 4/4, что создает временную иллюзию смены размера ~ Одновременное дыхание носом и ртом ~ Наличие двух припевов в песне}

Тема 3. Мелодия и опевание, линия опевания, свободная импровизация.

1 Что такое опевание (enclosure) в контексте джазовой мелодической импровизации? {~ Удлинение ноты с помощью ферматы = Подход к целевой ноте сверху и снизу с использованием хроматических или диатонических вспомогательных звуков ~ Повторение одной и той же ноты три раза подряд ~ Резкий скачок на октаву вверх}

2 Какая ритмическая фигура чаще всего используется для создания эффекта «волнения» перед разрешением в сильную долю? {~ Половинная нота, начинающаяся точно в долю = Свинговые восьмушки с опережением доли (anticipation), играемые в последнюю четверть предыдущего такта ~ Четыре шестнадцатые строго на "и" ~ Пауза длиной в целый такт}

3 При обыгрывании мажорного аккорда Cmaj7 какой звук является наиболее напряженным и требует обязательного разрешения при использовании техники опевания? {~ Тоника (C) = Четвертая ступень (F / 11-я ступень) ~ Большая терция (E) ~ Большая септима (B)}

4 Что подразумевается под термином «мотивная разработка» в построении мелодии соло? {~ Использование только пентатоники = Прием развития исходной короткой фразы путем изменения ее ритма, интервального состава или направления движения ~ Смена тональности каждые два такта ~ Игра всех нот гаммы по порядку}

5 Какой интервал чаще всего применяется для расширения диапазона мелодической линии во второй части квадрата (bridge)? {~ Прима (повторение ноты) = Октава или нона ~ Малая секунда ~ Тритон без контекста}

6 В чем заключается принцип «целевой ноты» (target note) в свинговой импровизации? {~ Игра самой громкой ноты в такте = Намеренное попадание аккордовых звуков (Guide Tones) на сильные доли для очерчивания гармонической прогрессии ~ Пропуск первой доли каждого такта ~ Использование только черных клавиш фортепиано}

7 Как называется техника плавного соединения двух далеких нот через заполнение пространства всеми промежуточными ступенями? {~ Стаккато = Глиссандо или блюзовое портаменто ~ Арпеджио ~ Форшлаг мордент}

8 Что происходит с гармонией, если вокалист использует проходящую ноту (passing tone) между двумя устойчивыми ступенями лада? {~ Гармония мгновенно меняется на новую = Нота создает временное напряжение, не меняя функцию текущего аккорда ~ Аккорд становится уменьшеным ~ Ритм останавливается}

9 Какое средство выразительности характерно для стиля бибоп при создании мелодических линий? {~ Преобладание длинных выдержанных нот = Симметричные восьмые длительности с частым использованием альтерированных ступеней (b9, #9, #11, b13) в быстром темпе ~ Отказ от использования септаккордов ~ Пение только в нижнем регистре}

10 Что такое «блюзовая нота» (blue note) при опевании миксолидийского лада (доминантсептаккорда)? {~ Повышенная IV ступень (#11) = Бемолированная III, V или VII ступени, создающая микрохроматическое скольжение между мажорной и минорной краской ~ Ровно настроенная чистая квинта ~ Двойное стаккато}

Тема 4. Контрасты, подъем и кульминация.

1 Как называется контраст между строгим следованием аккордовым звукам и свободным использованием хроматических проходящих нот? {~ Контраст темпов = Гармоническая плотность (диатоника против хроматики) ~ Динамический нюанс ~ Смена тональности}

2 В чем заключается ритмический контраст «симметрия против асимметрии» в построении фразы? {~ Пение то стоя, то сидя = Чередование фраз равной длительности (например, по 4 доли) с неожиданными укороченными или затянутыми мотивами ~ Переход от форте к пиано ~ Использование только триолей}

3 Какой прием иллюстрирует регистровый контраст при выходе на кульминацию соло? {~ Постепенное движение внутри одного регистра = Резкий скачок из низкого грудного регистра в высокий головной (falsetto/head voice) для создания акустического взрыва ~ Увеличение громкости без смены позиции ~ Опевание одной ноты}

4 Что такое артикуляционный контраст "Legato vs Staccato"? {~ Смена языка исполнения = Плавное текучее ведение мелодии внезапно прерывается отрывистыми, короткими акцентами ("обрубленными" нотами) ~ Переход от свинга к босса-нове ~ Использование разных микрофонов}

5 Как создается динамический контраст внутри одной импровизационной фразы? {~ Игнорированием метронома = Намеренным началом фразы тихо (subito piano) с резким крещендо к целевой ноте (sforzando) ~ Повторением гаммы вверх и вниз ~ Отказом от использования диафрагмы}

6 Чем характеризуется тембральный (тональный) контраст в джазовом вокале? {~ Сменой костюма во время соло = Чередование чистого округлого звука (full voice) с добавлением шумовых эффектов: субтон (subtone), рычание (growl), крик (scream) ~ Изменением высоты стула ~ Использованием автотюна}

7 Как реализуется структурный контраст «ожидание — обман» (Tension and Release)? {~ Остановка пения в середине квадрата = Создание гармонического напряжения через альтерированные звуки (b9, #11) с последующим резким разрешением в простую мажорную или минорную тонику ~ Ускорение темпа вдвое ~ Переход на прозу вместо рифмы}

8 Что представляет собой пространственный контраст в контексте взаимодействия с ансамблем? {~ Поворот спиной к зрителям = Оставление пауз («дыхания») в мелодической линии, которые тут же заполняются инструментальными ударами или риффами ритм-секции (Call and Response) ~ Пение в углу комнаты ~ Использование эха (delay)}

9 Какой параметр меняется при использовании контраста «метрическая группировка»? {~ Тональный центр произведения = Смещение акцентов сильных долей за счет группировки восьмых нот в нечетные последовательности (например, группы по 3+3+2 внутри такта 4/4) ~ Темп песни ~ Количество куплетов}

10 В чем суть концептуального контраста «архитектура против хаоса»? {~ Пение текста задом наперед = Чередование идеально выстроенных, логичных бибоп-линий со спонтанными атональными возгласами, глиссандо или разговорной речью (Sprechgesang) ~ Отказ от формы AABA ~ Использование только белых клавиш}

Тема 5. Рифф, раскачка, контрапункт.

1 Что такое «линейный контрапункт» (linear counterpoint)? {~ Пение стоя на прямой линии = Голосоведение, где каждый голос движется горизонтально по своей логике, а созвучия возникают лишь как побочный результат пересечения линий ~ Строгая блоковая гармония ~ Исполнение без аккомпанемента}

2 Как применяется прием «stank face» (эмоциональная реакция) в момент исполнения сложного риффа? {~ Как вокальное упражнение для связок = Как визуальный и телесный индикатор того, что исполнитель входит в состояние максимального физического погружения в грув («кач»), часто совпадающий с пиковой точкой раскачки ~ Как способ охладить лицо при жаре на сцене ~ Как метод настройки слуха}

3 В чем опасность чрезмерного использования полиритмии (контраста ритмов) в вокальном контрапункте? {~ Увеличение стоимости билета = Риск разрушения базового грува ансамбля и потеря связи с ритм-секцией из-за слишком сложных метрик ~ Автоматическое повышение тональности ~ Уменьшение темпа вдвое}

4 Как строится «динамическая волна» внутри длинного риффа? {~ Постоянным крещендо до конца песни = Группировкой нот в мини-фразы, где каждая следующая группа начинается чуть тише предыдущей, создавая эффект пульсации внутри общего нарастания ~ Игнорированием сильной доли ~ Использованием только минорных трезвучий}

5 Что происходит при наложении диатонического риффа на хроматическую гармонию аккомпанемента? {~ Музыка останавливается = Создается современный джазовый диссонанс (напряжение), который разрешается только тогда, когда рифф попадает на устойчивые ступени текущего аккорда ~ Рифф автоматически становится хроматическим ~ Возникает унисон}

6 Какова функция басовой линии голоса (vocal bass line) в ансамблевом контрапункте? {~ Дублирование партии ударных = Создание гармонического фундамента и ритмической пульсации, вокруг которой строятся более свободные верхние голоса ~ Исполнение самых высоких нот ~ Проведение основного текста песни}

7 Как можно использовать «замедление времени» (time stretching) в технике риффа для создания драматического эффекта? {~ Остановить метроном = Начать фразу в очень медленном темпе (ad libitum), постепенно ускоряясь до темпа основной композиции, имитируя разгон качелей ~ Пропустить половину такта ~ Перейти на речитатив}

8 Что отличает профессиональный многослойный рифф от любительского набора нот? {~ Количество спетых нот = Четко очерченные начало и конец фразы, наличие внутренней микро-динамики и обязательное попадание целевых тонов в смены гармоний ~ Использование только мажорной гаммы ~ Пение с открытым животом}

9 Как реализуется контрапунктический конфликт между вокалом и гитарным риффом? {~ Они играют в разных комнатах = Вокалист намеренно избегает нот гитарного риффа, заполняя пустое ритмическое пространство комплементарными (дополняющими) фигурами ~ Вокалист кричит громче гитары ~ Гитара замолкает при каждом вдохе певца}

10 Что означает термин «вокальная перкуссия» (vocal percussion) в контексте поддержки собственного риффа? {~ Постукивание ногой по полу = Использование немелодичных артикуляционных звуков (придыханий, щелчков языком, ударов губами) для создания дополнительного ритмического слоя поверх основной мелодии ~ Пение в мегафон ~ Использование шейкера}

1 Что такое вокальный рифф (riff) в контексте поп- и соул-музыки? {~ Импровизированная смена тональности = Краткая, ритмически острая мелодическая фраза, которая многократно повторяется как основа секции песни (например, бриджа или аутро) ~ Дыхательная пауза между фразами ~ Переход на шёпот}

2 Как называется процесс постепенного усложнения и ускорения исходного простого риффа во время импровизации? {~ Смена лада = Раскачка (building/intensification) ~ Полифоническое наложение ~ Тембральная модуляция}

3 В чем заключается принцип «раскачки» через динамику при исполнении цепочки риффов? {~ Пение с закрытым ртом = Постепенное усиление громкости (crescendo) от начала фразы к её концу для создания ощущения неостановимого движения ~ Резкое обрывание звука на каждой ноте ~ Использование только одной гласной буквы}

4 Что является главным отличием контрапункта от гармонического пения в дуэте? {~ Контрапункт всегда медленнее = Наличие независимых мелодических линий у каждого голоса, которые имеют собственную логику развития и ритм ~ Исполнение в разных тональностях ~ Обязательное использование музыкальных инструментов}

5 Какой интервал чаще всего используется в простейшем вокальном контрапункте для создания плотного, но благозвучного двухголосия? {~ Секунда = Терция или секста ~ Тритон ~ Прима}

6 Как работает техника «вопрос — ответ» (Call and Response) в качестве формы ритмического контрапункта? {~ Оба вокалиста поют одну и ту же ноту в унисон = Основная вокальная линия прерывается, оставляя паузу, которую тут же заполняет вторая голосовая партия или инструментальный риф ~ Второй вокалист дублирует партию первого с опозданием в такт ~ Поочередное исполнение куплетов разными певцами}

7 Что подразумевается под «имитационным контрапунктом» в вокальной импровизации? {~ Копирование мимики солиста = Повторение вторым голосом ритмо-мелодической фигуры первого голоса с задержкой (как в каноне) ~ Одновременное вступление всех голосов ~ Использование одинаковых слов в тексте}

8 Как достигается эффект «раскачки» за счет изменения слоговой плотности (note density)? {~ Удлинением длительности нот = Переходом от долгих выдержанных нот в начале соло к быстрому потоку из 16-х или 32-х нот (руладам) в его середине ~ Отказом от использования согласных звуков ~ Чередованием стаккато и легато}

9 Чем отличается «скрытое двухголосие» (implied harmony) внутри одного сложного риффа от обычного одноголосного пассажа? {~ Наличием вибрато = Быстрым арпеджированием аккордов: певец берет ноты так быстро, что слух достраивает вертикаль гармонии сам ~ Использованием микрофона с широким капсюлем ~ Пением фальцетом}

10 Какую роль играет синкопа в создании драйвового риффа? {~ Замедляет темп произведения = Создает временное смещение акцентов с сильных долей на слабые, заставляя слушателя физически ощущать раскачку грува ~ Упрощает запоминание мелодии ~ Требует обязательного инструментального сопровождения}

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

Особенности мелодики в импровизации. Виды мелодической импровизации.Вспомогательные и проходящие звуки. Система вводных звуков.Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

1. Свободная импровизация на заданный образ.

Типовые вопросы экзамена (ПК-4)

1. Виды импровизации. 2. Психофизиологические аспекты импровизации. 3. Роль импровизации в исполнительской практике.4. Обзор основных учебных программ. 5. Обзор основных учебных пособий по импровизации.6. Этапы обучения импровизации. 7. Виды упражнений на «внемузыкальные» модели. 8. Виды упражнений на «музыкальные» модели.

Типовые задания для экзамена (ПК-4)

1.. Жанровая импровизация заданной мелодии. 2. Стилевая импровизация заданного музыкального фрагмента.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Зачет

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-4	Способен к демонстрации импровизационных навыков в рамках своей вокально-исполнительской деятельности
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-4	Не способен к демонстрации импровизационных навыков в рамках своей вокально-исполнительской деятельности

Экзамен

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-4	Способен к демонстрации импровизационных навыков в рамках своей вокально-исполнительской деятельности на высоком уровне
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-4	Способен к демонстрации импровизационных навыков в рамках своей вокально-исполнительской деятельности на достаточном уровне

«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-4	Демонстрирует импровизационные навыки в рамках своей вокально-исполнительской деятельности со значительными неточностями
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-4	Не демонстрирует импровизационные навыки в рамках своей вокально-исполнительской деятельности

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентаци, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;

- сознательность ответа;

- логика изложения материала;

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;

- использование дополнительного материала;

- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки на ресурсы. соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;

- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;

- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Федин С. Н. Основы импровизации : учебно-методическое пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. - 213 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472594

2. Харсенюк, О. Н. Импровизация : практикум для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «музыкальное искусство эстрады», профиль «инструменты эстрадного оркестра», квалификация выпускника «концертный исполнитель. артист ансамбля. преподаватель». - Весь срок охраны авторского права; Импровизация. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. - 56 c. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93498.html

6.2 Дополнительная литература:

1. Столяр Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учеб. пособ.. - СПб.: Планета музыки, Лань, 2010. - 159 с.

6.3 Иные источники:

1. Нотный сайт - https://musescore.com

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: https://www.studentlibrary.ru
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
4. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: http://nlr.ru
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: http://www.biblioclub.ru
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.