

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра музыкального искусства эстрады

проректор по учебно-методической работе
для Ю. В. Ляшенко
«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ИНСТРУМЕНТОВКА, АРАНЖИРОВКА»

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль: Инструменты эстрадного оркестра
Образовательная программа: бакалавриат
Форма обучения: очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Инструментовка, аранжировка» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 563 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.07.2017 г., регистрационный № 47331.

Разработчик:
доцент, кандидат искусствоведения

 Е. Г. Мошак

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № « 1 » от « 29 » августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования
« 31 » августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

© Мошак Е.Г. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цель дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	7
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	8
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	9
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка квалифицированных аранжировщиков для работы с эстрадными и джазовыми творческими коллективами, способных интерпретировать музыку различных стилей и жанров.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование художественной культуры личности, осуществляемое через передачу обучающимся системных знаний в области теории и истории различных видов искусств, опыта художественно-творческой деятельности и эмоционально - оценочного отношения к искусству;
- формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса и широкого музыкального кругозора;
- умение правильного оформления партитуры для малого состава или биг-бэнда
- понимание значения каждого инструмента ритм -секции в соответствии со стилистикой произведения;
- знакомство с разными секциями духовых в биг-бэнде, анализ их роли и значения (саксофоны, трубы, тромбоны);
- накопление репертуара (академического и джазового),
- изучение и всесторонний анализ шедевров оркестровой и ансамблевой музыки джазового и эстрадного склада;
- изучение различных штрихов и приёмов исполнения в джаз-оркестре и ансамбле;
- развитие функционального оркестрового мышления;
- развитие гармонического мышления;
- выработка горизонтально-полифонического мышления;
- развитие чувства музыкальной формы;
- ознакомление с различными стилевыми направлениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжировки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Инструментовка, аранжировка» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 учебного плана направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Инструменты эстрадного оркестра»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Инструментовка, аранжировка» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ПКР–5	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	<i>Знать:</i> – основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений.

		<i>Уметь:</i> – трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.
		<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	68			36	36	90	126		
Индивидуальные занятия	68			17	17	17	17		
Самостоятельная работа	184			19	19	73	73		
Вид промежуточной аттестации (экзамен, диф. зачет)	36				диф. зач.	диф. зач.	36 эк		
Общая трудоемкость – час/зач. ед.	288 / 8								

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	15					3	3	3	3	3	
В том числе:											
Индивидуальные занятия	15					3	3	3	3	3	
Самостоятельная работа	261					31	31	31	31	137	
Вид промежуточной аттестации	12						4 диф. зач.	4 диф. зач.		4 диф. зач.	
Общая трудоемкость – час/зач. ед.	288/8										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Очная форма обучения

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего часов
2	3 семестр. Подготовка программы и экзамена	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа)	17	19		36
	4 семестр. Подготовка программы диф. зачета	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа)	17	19		36
3	5 семестр. Подготовка программы экзамена	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	17	73		90
	6 семестр. Подготовка программы диф. зачета	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	17	73	36	126
Итого:			68	184	36	288

Заочная форма обучения

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего, часов
3	5 семестр Освоение программы	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа) или	3	31		34

		Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (1 духовой инструмент + ритм-группа)				
		Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)				
	6 семестр Освоение программы	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	3	31	4	38
4	7 семестр Освоение программы	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	3	31	4	38
	8 семестр Освоение программы	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	3	31		34
5	9 семестр Освоение программы	Собственная аранжировка джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа) или Транскрипция версии джазового стандарта для малого состава (3-4 духовых инструмента + ритм-группа)	3	137	4	144
Итого			15	261	12	288

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации / Ю. Н. Чугунов ; Чугунов Ю.Н. – Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58173 . - Допущено

Управлением образовательной, кадровой и социально-правовой политики в качестве учебного пособия для музыкальных вузов . – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-1714-8 .

2. Преснякова, И. А. Основы джазовой гармонии : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. А. Преснякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06422-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dzhazovoy-garmonii-411687

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
 2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
 3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
 4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>
- Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Инструментовка, аранжировка» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
109 ауд.	Рояль Эстония (1) Шкаф (1) Стул (4) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка мет.нап.(1)
116 ауд.	Рояль Вейнбах (1) Шкаф (1) Стул (4) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка (1)
117 ауд.	Рояль Блютнер (1) Шкаф металлич. (2) Пульты (пюпитры) (31) Сейф металлич. (1) Карнизы (5) Шторы шелков. (беж.) (10) Стол 1 тумб. (2) Кресло д/отдыха (1)

	Стол ученический (2) Стулья «Кадет» (88) Глушители звука (7)
434 ауд.	Пианино Украина (1) Шкаф книжный (1) Стул (2) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка (1) Сейф (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Основная форма работы - индивидуальное занятие со студентом. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утверждается кафедрой в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

Время самостоятельной подготовки студента, его домашней работы по инструментровке, аранжировке, как важной составной части учебного процесса /не менее 1,5 часов в день/, должно учитываться при составлении общего расписания занятий.

Работа над аранжировкой джазового репертуара помимо общих исполнительских, ставит ряд новых специфических задач, многие из которых должны решаться в комплексе, используя теоретические знания и практические навыки, полученные в курсах джазовой гармонии, сольфеджио, импровизации, композиции, инструментоведения, дирижирования, чтения партитур.

Процесс формирования джазового (эстрадного) аранжировщика включает в себя два направления – анализ композиций и произведений выдающихся мастеров, и создание собственных аранжировок и композиций.

В работе над анализом композиций и произведений выдающихся мастеров оркестрового джаза педагог, наряду с задачами интерпретации, должен акцентировать внимание студента на анализе фактуры, гармонии, характерных мелодических, стилистических оборотов и т.п. И в дальнейшем предложить использовать понравившиеся мелодические, гармонические обороты, фактурные приемы в создании собственных композиций в подобном стиле. Следует стимулировать выполнение студентами собственных транскрипций мастеров, поскольку при этом студент более углубленно познает особенности манеры того или иного аранжировщика.

В процессе работы над подготовкой собственных композиций студент должен приобрести следующие навыки:

- ориентироваться в формах построения джазового произведения;
- освоить основные принципы фактурного изложения и фактурного развития в джазе;
- иметь багаж мелодических фраз (характерных для выбранного стиля);
- освоить принципы аккордового голосоведения (характерные для выбранного стиля).

Имея конечной целью обучения джазового (эстрадного) аранжировщика выработку индивидуального исполнительского стиля, педагог должен в процессе занятий включать в программу произведения разнообразных джазовых стилей.

В период обучения студент должен повторить и обобщить знания, полученные на занятиях по инструментоведению, знать диапазоны, строй и технические возможности инструментов, входящих в состав биг-бэнда; знать типы и составы биг-бэндов (малого, среднего и большого составов), знать отличие ансамбля от биг-бэнда. Также студент должен ознакомиться с инструментами, нехарактерными для биг-бэнда, но довольно часто встречающимися в различных ансамблях эстрадного и рокового направления (электропиано, флейта, кларнет и пр.).

Студент должен изучить основу, на которой строится музыка эстрадно-джазового и рокового направления - ритм-секцию. Студент должен изучить основные принципы и законы взаимодействия инструментов ритм-группы (ударная установка, контрабас или бас-гитара, гитара (рояль или клавишные инструменты, перкуссия), функции этих инструментов в разных стилях эстрадной и джазовой музыки.

Далее студент должен углубленно изучить основные оркестровые группы биг-бэнда - секцию саксофонов и медную группу - трубы и тромбоны, их характерные особенности с точки зрения аранжировки, функции этих инструментов в биг-бэнде, принципы оркестрового письма, основные приемы взаимодействия в биг-бэнде или комбо-составе, типы и виды сурдин, различные тембровые сочетания, а также дополнительные духовые инструменты, иногда употребляемые в биг-бэнде (кларнет, флейта, флюгельгорн, валторна, туба).

Итогом работы должна стать инструментовка для биг-бэнда, написанная студентом и представленная экзаменационной комиссии.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью, начиная с пятого семестра рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения, анализа и реаранжировки.

В репертуар пьес для самостоятельного изучения (самостоятельной работы студента) могут быть включены произведения из репертуара всемирно известных оркестров, как классического периода (Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman и др.), так и современных (Rob McConnell, Peter Herbolzheimer, Gordon Goodwin, Maria Schneider и т. п.).

Выбор пьес для самостоятельной работы студентом должен осуществляться в соответствии с рекомендациями преподавателя в соответствии с целями и задачами учебного процесса, а так же исходя из степени подготовленности студента. На этапе первоначального ознакомления с произведением важно проанализировать форму пьесы, гармонию квадрата (темы), форму выстраивания композиции (мотивное, регистровое, ритмическое развитие, подготовка кульминации и т.п.), проанализировать фактуру, ритмические принципы и принципы гармонизации аккордов в сопровождении, обратить внимание на стандартные гармонические обороты и их обыгрывание (джазовые модели), на характер свингования композиции. В процессе выполнения транскрипции пьесы очень важно, чтобы у студента выработался навык не только точного записывания нотного текста, но и не менее точная запись штрихов, фразировки, оттенков, то есть выразительной стороны музыкального исполнения.

При работе над самостоятельным произведением необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студента (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, включая различные виды самостоятельной работы, которыми являются:

- разучивание рекомендуемых жанров программы;

- чтение партитур и транспонирование, развитие памяти;
- прослушивание и анализ исполнений;
- анализ различных интерпретаций выбранной темы.

Воспитание навыков чтения партитур и транспонирования нужно осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, поначалу используя в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения. Целесообразно эти формы работы подчинять жанрово-стилевому принципу и увязывать произведения с основным репертуаром специального инструмента.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио и видеозаписями современных выдающихся и молодых коллективов, которые студент должен знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно использовать произведения из репертуара, исполняемого студентом. Для этой цели используются рекомендательные списки произведений и исполнителей, составленные преподавателями и входящими в УМК. Возможно также проявление инициативы студента в выборе оркестров, ансамблей для подготовки собственных интерпретаций. Наиболее удачные аранжировки, выполненные студентами, можно выносить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого оркестра.