Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 Аранжировка

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание профессиональных исполнителей, имеющих навыки в области инструментовки и аранжировки, способных в случае необходимости написать партитуру на данный состав инструментов или сделать переложение произведения на непредвидимый в оригинале инструмент или инструментальный состав.

Курс аранжировки должен привить учащимся музыкальный вкус, оснастить необходимыми профессиональными навыками, которые помогут в дальнейшем в профессиональной творческой работе.

Задачами дисциплины является:

- овладение техникой профессии, знакомство с творчеством известных аранжировщиков,
- воспитание у студентов навыков чтения оркестровых партитур.
- развитие навыков оркестрового мышления.
- знакомство с направлениями и стилями джазовой и современной эстрадной музыки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

Индикаторы достижения компетенций:

ОПК-1

ОПК-1.1.Понимает специфику развития музыкального искусства в контексте религиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода.

ОПК-1.2.Способен воспринимать музыкальное произведение, особенности его формообразования, языка в широком культурноисторическом контексте.

ОПК-1.3.Использует сведения и навыки из области музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессиональной деятельности.

ОПК-2

ОПК-2.1.Использует традиционные виды нотации в учебной и профессиональной деятельности.

ОПК-2.2.Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

Результаты обучения:

ОПК-1

Знает:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;

- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- типы и виды музыкальной фактуры;
- особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
- основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
- принципы современной гармонии;
- важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
- разновидности нового контрапункта;
- принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

Умеет:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
- анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;
- посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;

Владеет:

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- методами анализа современной музыки;
- профессиональной терминолексикой;
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
- широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;
- навыками неизвестного современного характеристики музыкального сочинения с возможностью его технической идентификации.

ОПК-2

Знает:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Умеет:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеет:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение третьего-четвертого семестров второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	4
Контактная работа		32		

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

На первоначальном этапе целесообразно представлять домашние задания по инструментовке в виде дирекционов (in C). Первые задания связаны с ритм-группой, как самостоятельной музыкальной единицей, так и оркестровой группой биг-бэнда. Известно, что солисту в джазовом ансамбле предоставляется большая свобода, чем солисту в симфоническом оркестре; он может включать в своё исполнение большие сольные импровизационные эпизоды, более свободно ритмически аккомпанировать солисту, несколько изменять нотный текст в рамках заданного стиля. Игра же в оркестровой группе требует более строгого соблюдения правил исполнения – общей штриховой техники. Желательно после одной – двух работ на ритм-группу добавлять духовые инструменты. Постепенно увеличивая количество голосов (от двух до пяти). Это могут быть смешанные составы, например, труба, тромбон, саксофон-альт, саксофон тенор. Когда количество духовых голосов достигнет четырёх, можно представить такую группу, как группу биг-бэнда: 4 трубы плюс ритм-группа, или 4 тромбона плюс ритм. При пятиголосии – пять саксофонов (два альта, два тенора, баритон). В каждой аранжировке с духовыми инструментами следует использовать различные фактурные решения: унисоны, октавные унисоны, интервальные сочетания, аккорды (хорусы), а также полифонические пиёмы. В аранжировках для ритм-группы с присоединением духовых инструментов, следует применять в партиях фортепиано и баса как буквенно-цифровых обозначений, так и нотной записи. Письменные работы желательно представлять в различных джазовых стилях и жанрах, употребляя для инструментов ритм-группы характерные приёмы, свойственные данным стилям.

3 семестр (18 часов)

Тема 1. Штрихи. Унисоны. Интервалы и аккорды. Аккорды. *(6 часов)*

Тема 2. Группа саксофонов. *(6 часов)*

Практические задания

Аранжировка джазовых стандартов с применением всех вышеперечисленных приёмов. Все аранжировки выполняются с применением ритм-группы in C (не транспонируя). Для таких заданий достаточно трёх строчек: две строчки (в скрипичном и басовом ключе) – саксофоны, одна – для контрабаса. Над этой строчкой буквенно-цифровые обозначения. В ритм-группе использовать буквенно-цифровые обозначения (для фортепиано). Бас записывать нотами. Несколько туттийных тактов представить в транспонированном виде в соответствующих тональностях: одна строчка - 2 альта, одна - 2 тенора, одна – баритон.

Тема 3. Медная группа биг-бэнда *(6 часов)*

1. Группа труб
2. Группа тромбонов

4 семестр (14 часов)

Тема 4. Варианты изложения медной группы в партитуре. Идентичные сочетания. Дифференцированные сочетания. Сурдины медных инструментов *(4 часа)*

Практические задания

Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты (экспозицию джазового стандарта) во всех вышеперечисленных вариантах: унисоны, в октавном и двухоктавном удвоении, интервалами, в аккордовой фактуре в идентичном и дифференцированном сочетании. Инструментовать несколько джазовых стандартов (экспозиции) разного темпа и характера. Все задания выполняются с участием ритм-секции. Аранжировать фортепианный клавир для медной группы. Все задания выполнить в виде дирекциона в строе in C на трёх строчках: две строчки – медь, нижняя – бас с буквенно-цифровыми обозначениями над ним. Один туттийный эпизод написать в виде транспонированной (для труб) партитуры. Анализировать биг-бэндовые партитуры, отмечая все фактурные и штриховые особенности.

Тема 5. Биг-бэнд – большой джазовый оркестр (без группы струнных инструментов). *(10 часов)*

Виды сочетаний духовых групп

а) Идентичные сочетания

б) Интервальные сочетания

в) Аккордовые сочетания

г) Дифференцированные сочетания:

Письменные домашние задания

- инструментовка экспозиции джазового стандарта на ритм-группу с двумя духовыми (бас и ф-но выписываются нотами).
- инструментовка экспозиции джаз. стандарта на ритм группу с четырьмя духовыми (труба, тромбон, два саксофона).
- инструментовка экспозиции джаз. стандарта на ритм-группу с пятью духовыми (труба, тромбон, сакс. альт, сакс. тенор, сакс. баритон).
- то же самое с пятью саксофонами: 2 альта, 2 тенора, баритон.Фактура
- а) идентичные сочетания (блок-аккордами)
- б) пятиголосными аккордами с разными звуками, с использованием добавленных тонов и альтераций.(вариант)
- инструментовка экспозиции джазового стандарта на группу меди (4 трубы, 4 тромбона) с ритм-группой. Контрабас выписывается нотами, ф-но – буквенно-цифровыми обозначениями. Задания выполняются in C на трёх строчках: 1-я – трубы, 2-я – тромбоны, 3-я – бас с букв.-цифр. обозначениями над ним. Задания выполнить на все вышеперечисленные комбинации в группе меди.
- инструментовка на полный состав биг-бэнда (не менее четырех) темы джазовой баллады, свингового стандарта (напр,, блюза), джаз-вальса, босса-новы.
- инструментовать выбранный вместе с педагогом джазовый стандарт. Партитура должна представлять завершенную по форме композицию четырёх минутного звучания (со вступлением, разработочной частью и кодой. Партитура должна быть представлена в транспонированном виде.

Форма текущего контроля успеваемости после разделов (тем): контрольная работа.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом.

Форма текущего контроля успеваемости после разделов (тем): контрольная работа.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в 4 семестре.

По окончании четвертого семестра преподаватель выставляет оценку успеваемости студента с учётом посещаемости занятий и эффективности усвоения учебного материала (экзамен).

4.3. Описание применения балльно-рейтинговой системы по дисциплине

Посещение лекций и семинаров	5 баллов	макс. в месяц
Работа на занятиях	5 баллов	
Текущий контроль успеваемости (тест, контрольная работа, реферат)	5 баллов	
Поощрительные баллы за активную работу, участие в научных/творческих мероприятиях и т.д.	5 баллов	за семестр

Максимальное количество баллов в течении семестра	60 баллов
Максимальное количество баллов, получаемое на зачете/экзамене	40 баллов
Максимальное итоговое количество баллов	100 баллов

Шкала оценивания на экзамене/зачете:

Накопленные баллы	Оценка	
85-100	отлично	зачтено
70-84	хорошо	
55-69	удовлетворительно	
0-54	неудовлетворительно	не зачтено

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация дисциплины возможна с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Выбор образовательной платформы для реализации дисциплины устанавливается соответствующим локальным актом Института.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.

Теоретические занятия (занятия лекционного типа) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал отличается практической направленностью.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Самостоятельная работа студентов по дисциплине нацелена на:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Формы самостоятельной работы:

- подготовка к занятию семинарского типа.
- подготовка к докладу и презентации,
- подготовка к проведению семинара-конференции,
- подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297266
2. Фёдоров В.А. Аранжировки для биг-бэнда с комментариями автора: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144380
3. Осейчук А.В. Хрестоматия джазовых стандартов и авторских композиций для саксофона тенора в сопровождении ритм-секции: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144362
4. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлени образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой и малый концертные залы;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий:
- студию звукозаписи.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.