

Министерство культуры Челябинской области

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

МДК.03.01.

**ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по виду Инструменты эстрадного оркестра)

Уровень образования – среднее профессиональное образование
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

МДК.03.01. «Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра» углублённой подготовки в очной форме со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев.

Разработчики: Бережнов С.В., заслуженный артист РФ, преподаватель
Бернштейн С.Р., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК	4
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.....	6
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК.....	19
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК.....	21
5.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	24
6.	ПРИЛОЖЕНИЕ.....	31

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК

1.1. Область применения рабочей программы МДК

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра). Данный курс предусматривает развитие навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений в объеме, необходимом для дальнейшей практической самостоятельной деятельности будущего специалиста в качестве артиста, преподавателя, руководителя эстрадного коллектива.

1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений является составной частью профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность, включающего МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений; Компьютерная аранжировка и МДК.03.02. Дирижирование, Чтение партитур, Работа с оркестром.

Инструментовка и аранжировка – один из важнейших междисциплинарных курсов, обеспечивающих подготовку будущих руководителей эстрадно-джазовых ансамблей. Он призван обобщить опыт лучших отечественных и зарубежных мастеров, привить учащимся музыкальный вкус, расширить их кругозор, оснастить профессиональными практическими навыками, которые помогут в дальнейшей самостоятельной творческой работе.

1.3. Цели и задачи МДК

Целью курса является: овладение практическими навыками инструментовки и аранжировки для различных составов (эстрадно-джазового оркестра, ансамблей); научиться записывать аранжировки как аккомпанемент для ансамбля, оркестра, вокалиста или инструменталистов.

Задачами курса являются:

1. приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-джазового ансамбля;
2. формирование навыков аранжировки мелодии для различных исполнительских составов;
3. изучение приемов создания партитур для биг-бэнда, инструментального и вокального ансамблей;

1.4. Требования к результатам освоения МДК (компетенции)

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **общими** компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **профессиональными** компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Организационно-управленческая деятельность

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов организации его деятельности.

В результате освоения курса студент должен:

иметь практический опыт:

создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра;

уметь:

записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;

выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового оркестра, вокального ансамбля;

знать:

особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, вокального ансамбля;

особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях;

особенности записи партий для вокального ансамбля;

профессиональную терминологию.

1.5. Количество часов на освоение программы МДК

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов, из них

— обязательные учебно-практические аудиторные (индивидуальные) занятия под руководством преподавателя – 71 час,

— самостоятельная работа обучающегося – 35 часов.

Время изучения дисциплины – 3-4 курсы, V-VIII семестры.

Формы контроля: контрольная работа – VI семестр, зачет – VIII семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК

2.1. Объем МДК, виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	V	VI	VII	VIII
Аудиторные занятия (индивидуальные)	18	18	18	17
Самостоятельная работа обучающегося	9	9	9	8
Формы отчетности		Контрольная работа		Контрольная работа

В процессе обучения студентов джазовой импровизации предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

— анализ эстрадно-джазовых композиций с точки зрения стиля, формы, особенностей аранжировки и инструментовки;

— выполнение практических заданий по аранжировке и инструментовке для различных составов эстрадно-джазовых ансамблей и биг-бэндов;

— освоение теоретических основ курса.

2.2. Тематическое планирование

№	Содержание МДК	МУН ¹ (час.)	ОУЗ (час.)	СУН (час.)
III курс				
5 семестр				
1.	Раздел I. Ритм-секция как оркестровая группа биг-бэнда	6	4	2
2.	Ударные	5	3	2
3.	Контрабас (бас-гитара)	5	3	2
4.	Гитара	6	4	2
5.	Фортепиано (электронно-клавишные)	5	4	1
Итого:		27	18	9
6 семестр				
7.	Раздел 2. Некоторые особенности штрихов и фактуры групп духовых инструментов в биг-бэнде.	4	3	1
8.	Штрихи.	5	3	2
9.	Специфические приемы звукоизвлечения их запись	5	3	2
10.	Интервалы и аккорды	5	3	2
11.	Раздел 3. Группа саксофонов	6	4	2
12.	Контрольная работа	2	2	–
Итого:		27	18	9
IV курс				
7 семестр				
13.	Раздел 4. Инструменты медной группы	4	3	1
14.	Группа труб	5	3	2
15.	Группа тромбонов	4	2	2
16.	Туба	3	2	1
17.	Группа валторн (мелофонов)	4	3	1

¹ МУН – максимальная учебная нагрузка,
ОУЗ – обязательные учебные занятия,
СУН – самостоятельная учебная нагрузка,
ФКУ – формы контроля успеваемости.

18.	Варианты изложения медной группы в партитуре	4	3	1
19.	Сурдины медных инструментов	3	2	1
	Итого:	27	18	9
	8 семестр			
21.	Раздел 5. План инструментровки и форма	6	4	2
22.	Раздел 6. Биг-бэнд— большой джазовой оркестр (без группы струнных инструментов)	6	4	2
23.	Виды сочетаний духовых групп	7	5	2
24.	Виды биг-бэндов	6	4	2
25.	Дифференцированный зачёт	—	—	—
	Итого:	25	17	8
	ВСЕГО:	106	71	35

2.3. Содержание МДК

Раздел1. Ритм-секция как оркестровая группа биг-бэнда.

Ритм-секция — инструментальная группа, являющаяся одним из важных отличительных признаков любого джазового, эстрадно-симфонического оркестра от оркестров другого типа — симфонического, духового, народного.

Инструменты, входящие в ритм-секцию; роль ритм-секции, ее функция в эстрадных и джазовых оркестрах (постоянная ритмическая пульсация). Роль ритм-секции и ее взаимодействие с остальными музыкальными компонентами эстрадной или джазовой партитуры. Ритм-секция как аккомпанирующая группа. Ее существование как самостоятельной художественной единицы: трио (фортепиано, ударные, контрабас), квартет (полный состав ритм-секции) и т.д. Большие изменения в самом понятии «ритмическая пульсация» за более чем полувековую эволюцию джазовой музыки и различных сопутствующих ей форм.

Простая пульсация ритм-секции в ранних формах джаза — Ново-Орлеанский стиль, «диксиленд» (туба, банджо, барабаны, позднее — контрабас и фортепиано): движение баса и большого барабана на сильную и относительно сильную доли (как максимум — на каждую четверть); более подвижная фактура банджо, акценты малого барабана на вторую и четвертую доли. другие отличительные особенности изложения ритм-секции в ранних формах джаза.

Характер движения в ритм-секции в раннем свинге (начало 30-х гг.). Развитие фактуры ритм-секции (в частности, в партии ударных) в партитуре для биг-бэндов 40-50-х гг.

Возрастание тенденции к сложному полиритмическому взаимодействию разных инструментов, входящих в ритм-секцию в стиле «боп».

Ритмически свободные «раскрепощенные» построения партии контрабаса и ударных в музыке стиля «фри-джаз».

Черты фактуры ритм-секции в современной рок- и поп-музыке (в связи с характерным для этого жанра дроблением такта на 8 и особенностями применения различных электронных эффектов и усиления).

Запись ритм-секции в партитуре для биг-бэнда.

1. Ударные

Подробное ознакомление с особенностями звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в ударную установку. Их функции, в зависимости от стиля, характера и темпа исполняемой музыки. Ознакомление и проработка системы записи на нотном стане партии ударных инструментов в различных стилях: диксиленд, свинг (различные его виды), джазовая баллада, латиноамериканские ритмы (самба, босса-нова и т.д.), виды рок- и поп-музыки. Преимущества одноштылевой записи партии ударных. Различия в степени импровизационной свободы в партиях ударных в биг-бэнде и в малом ансамбле.

2. Контрабас (бас-гитара)

Роль басового голоса в оркестре. Особенности изложения басовой партии: опора на основной, квинтовый и терцовый тона гармонии в более простых джазовых стилях; появление проходящих, вспомогательных и альтерированных звуков, а также опевание и мелодико-гармоническое обыгрывание основных тонов в процессе стилистической эволюции. Целесообразность, наряду с нотной записью, применения системы буквенной записи в партии баса. Отличительные черты звукоизвлечения на бас-гитаре и использование этого инструмента в партитуре для биг-бэнда. Принципы изложения партии баса в различных стилях джазовой и эстрадной музыки.

3. Гитара

Роль ритм-гитары в джаз-оркестре. Ритмическая пульсация. Изложение партии аккомпанирующей гитары в партитуре (принципы буквенного и нотного обозначения).

Ознакомление и практическая проработка принципов фактурного изложения ритм-гитары в музыке различных стилей (от традиционных до современных). Изучение электронных эффектов и приемов игры, свойственных гитарной фактуре в рок-музыке. Целесообразность применения акустической и электронной гитар (в зависимости от стиля и характера произведений). Роль гитары как солирующего инструмента.

4. Фортепиано (электронно-клавишные)

Изменения принципов изложения партий фортепиано в биг-бэнде в связи с эволюцией джазовой музыки. Изучение и подробная проработка конкретных типов фактуры фортепиано в различных стилях джаза (от традиционных — диксиленд, ранний свинг — через стиль «боп» — до сегодняшнего дня).

Импровизационно-контрапунктические особенности фортепианного аккомпанемента. Соотношение буквенных обозначений и нотной записи в оркестровой партии фортепиано. Особенности исполнения, использования, записи электрооргана, электрофортепиано и видов синтезатора.

Раздел 2. Некоторые особенности штрихов и фактуры групп духовых инструментов в биг-бэнде.

Роль штриховой техники для групповой игры в биг-бэнде. Различие в степени штриховой свободы при игре в группе и в сольном эпизоде.

1. Штрихи.

Легато. Преимущественное употребление в плавной, лирической музыке напевного характера. Соответствие протяженности обозначения легато дыханию при исполнении на духовом инструменте. Особенности использования легато при записи эпизодов с движущимися аккордовыми массивами в быстрых темпах (замена повторяющихся нот в одной партии приемом перекрещивания звуков в соседних партиях); запись повторяющихся нот в средних голосах и медленных темпах с использованием черточек под лигой.

Деташе. Характерность штриха для эстрадной и джазовой музыки (особенно для стиля «свинг»). Трактовка пунктирного ритма в стиле «свинг».

Стаккато. Употребление этого штриха (в частности, в музыке латиноамериканского стиля). Применение знака, обозначающего стаккато с акцентом.

Принципы использования синкопированных рисунков в различных стилях.

2. Специфические приемы звукоизвлечения и их запись

Восходящее глиссандо к ноте I типа. Исполняется губами.

Восходящее глиссандо к ноте II типа. Исполняется при помощи клапанов и губ.

- глиссандо между нотами I типа;
- глиссандо между нотами II типа;
- восходящее глиссандо от ноты I типа;
- восходящее глиссандо от ноты II типа;
- нисходящее глиссандо от ноты I типа;
- нисходящее глиссандо от ноты II типа.

Приёмы близкие к глиссандо

Smear – приложение. Исполняется губами.

Blue notes («блю» ноты) — легкое глиссандо в блюзовом ладу на III и VI пониженных, IV повышенной ступенях (характерность особого четвертитонного эффекта).

Shake (трель) — у медных инструментов чаще губная трель, у саксофонов — пальцевая.

Унисоны:

- а) фактический унисон;
- б) октавные удвоения;
- в) двухоктавные и трехоктавные удвоения.

3. Интервалы и аккорды

Употребление интервальной структуры внутри групп или в их сочетании, в зависимости от стиля джазовой и эстрадной музыки. Обычная, аккордовая фактура четырехголосного склада:

- аккорды уже октавы;
- аккорды замкнутой октавы («блок-аккорды»);
- аккорды шире октавы.

Параллельное движение аккордов (преимущественно в тесном расположении). Независимое от верхнего голоса движение средних голосов (чаще в широком расположении). Комбинированные или «гроздевые» аккорды пяти- и шестиголосного склада (аккорды с добавочными ступенями). Диатонические и хроматические «гроздевые» аккорды («кластеры»).

Раздел 3. Группа саксофонов

Расположение группы в партитуре. Приемы звукоизвлечения на саксофоне (специфика вибрации, sub-tone). Характерное интонационное «раскачивание» звуков в пределах одного тона. Использование группы саксофонов в сольных эпизодах (подвижных и кантиленных), в аккордовом и унисонном движении; гармонические педали органного характера в широком расположении, унисонные контрапункты и «риффы»

Типы изложения группы саксофонов в оркестре (в соответствии с классификацией в теме 2).

Унисон, октавные и двухоктавные удвоения (с учетом регистровых возможностей группы в каждом случае).

Движение параллельными терциями или квартами.

Четырехголосное аккордовое движение уже октавы. Пятиголосное движение. Блок-аккорды (саксофон баритон с первым саксофоном альтом в октаву).

Четырехголосное движение шире октавы. Пятиголосные «гроздевые» аккорды уже октавы и шире октавы.

Статичная гармоническая пятиголосная педаль в широком расположении.

Подвижная гармоническая педаль (в тесном и широком расположении). Подвижная фактура первого саксофона альта на фоне более спокойной гармонической фактуры у остальных четырех саксофонов. Полифоническая фактура.

Различные комбинации приемов. Смешанные тембры и эпизодическое употребление деревянной группы (при совмещении игры саксофонистов на этих инструментах).

Возможные варианты сочетаний:

а) два кларнета, два саксофона альты, один саксофон тенор (блок-аккорд) — так называемый «кристалл-хорус»;

б) кларнет (или саксофон сопрано) соло с гармоническими педалями четырех саксофонов;

Характеристика некоторых особенностей сольного исполнения на саксофонах сопрано, альте, теноре, баритоне, использование сольных эпизодов в партитуре для биг-бэнда.

Раздел 4. Инструменты медной группы

Состав медной группы: трубы, тромбоны, валторны, мелофоны, туба. Функции медной группы в биг-бэнде, роль партии 1 трубы (исполнитель которой является концертмейстером оркестра), участие группы не только в мощных патетических эпизодах (как это обычно бывает в симфоническом оркестре), но и ее использование в музыке лирической и ритмически подвижной.

Применение крайних регистров (требуемое от исполнителя владения расширенным диапазоном) и сурдин.

1. Группа труб

Изложение группы в партитуре биг-бэнда. Техническая и динамическая подвижность группы (с учетом регистров). Важность выбора регистра для чистого унисона и октавного удвоения. Больше распространение среди интервальных сочетаний терций, секст; употребление кварт в музыке с определенным ладовым строем. Предпочтительность тесного расположения в аккордовой фактуре.

Варианты изложения:

а) для четырех труб — уже октавы (при четырехголосном складе);

б) для пяти труб — октавное удвоение V трубой партии 1 трубы (при четырехголосном складе);

в) для четырех труб — октавное удвоение (при трехголосном складе);

г) для пяти труб — шире октавы, IV труба записана октавой ниже I трубы, труба — децимой ниже I трубы (при четырехголосном складе);

д) различные «гроздевые» аккорды в трех-, четырех-, пятиголосии.

Специфика изложения аккордовой фактуры в группе труб в крайне высоком регистре.

2. Группа тромбонов

Место группы в партитуре для биг-бэнда. Относительно меньшая техническая подвижность группы (в сравнении с трубами и саксофонами). Необходимость точного знания учащимися позиций тромбона для более полного использования его технических возможностей. Роль аккордовой фактуры в группе тромбонов (в мягких педалях и лирических сольных эпизодах).

Целесообразность употребления чистых унисонов в среднем и средневысоком регистрах. Предпочтительность октавного удвоения в крайних регистрах.

Значительно более редкое в практике биг-бэнда, по сравнению с группой саксофонов и труб, изложение группы в какой-либо интервал. Применение аккордов уже октавы в тесном расположении (при четырехголосном складе); октавное удвоение - «блок»-аккорды (при трехголосном складе); аккорды шире октавы; «гроздевые» аккорды.

3. Туба

Место партии тубы в партитуре для биг-бэнда. Роль тубы (сузофона, геликона) в ансамблях Ново-Орлеанского стиля и в современных джазовых и эстрадных коллективах.

Преимущество тубы как широкомензурного инструмента перед саксофоном баритоном и бас-тромбоном в более объемном и мощном звучании низких нот. Относительно небольшая техническая подвижность инструмента. Возможность, благодаря диапазону инструмента, извлечения звуков самого низкого регистра, а также использования наиболее глубоких басов в гармонических педалях.

Основное применение инструмента в биг-бэнде в туттийных эпизодах в качестве басового голоса в «хоре» медных инструментов, в низких унисонах вместе с тромбонами, а также в унисонах с бас-тромбоном и саксофоном баритоном (в случае необходимости рельефного подчеркивания сольной басовой партии).

4. Группа валторн (мелофонов)

Место группы в партитуре. Состав группы (3, реже 4 валторны). Сравнительно более редкое употребление валторны (как и тубы) в биг-бэнде. Практическое применение в основном среднего и особенно высокого регистров инструмента. Характерность использования высоких унисонов в нюансе форте, октавных удвоений в педалях. Запись партии валторны в аккордовых последовательностях преимущественно в тесном расположении (аккорды уже октавы, аккорды в октавном удвоении, «гроздевые» аккорды).

Особая выразительность традиционных аккордовых педалей в нюансе пиано.

Мелофоны, их отличительные признаки (меньший, чем у валторны диапазон, более жесткое звучание). Применение в партитуре (аналогично валторнам).

5. Варианты изложения медной группы в партитуре

Два типа сочетаний.

Идентичные сочетания — мелодико-ритмическая общность движения групп.

Дифференцированные сочетания — несходное движение групп.

а) Сочетания труб и тромбонов:

Идентичные сочетания (основные для биг-бэндов);

— чистые унисоны в ограниченном регистровом отрезке;

- октавные и двухоктавные удвоения, предпочтение секст и децим перед терциями в интервальных соотношениях между трубами и тромбонами;
- аккордовые комбинации в тесном расположении: аккорды труб уже октавы (при четырехголосном складе), тромбонов — октавой ниже труб;
- аккорды труб уже октавы (при четырехголосном складе), тромбонов — шире октавы;
- аккорды труб с октавным удвоением, аккорды тромбонов — шире октавы;
- «гроздевые» аккорды в смешанном расположении.

Дифференцированные сочетания встречаются несколько реже идентичных:

- мелодическое движение труб в унисон или в октавном удвоении при статичных или подвижных гармонических педалях группы тромбонов;
- мелодическое движение у тромбонов в унисон и в октавном удвоении при педалях труб;
- мелодическое движение труб в унисон при подвижном ритмическом рисунке у тромбонов;
- мелодическое движение тромбонов в унисон при подвижном ритмическом рисунке у труб;
- аккордовая фактура в партии труб при гармонической педали у тромбонов.

б) Сочетание валторн и труб (достаточно редкое, главным образом идентичного характера):

- унисон труб в среднем регистре в сочетании с унисоном валторн в верхнем регистре;
- фактическое наложение аккорда четырех (трех) валторн на аккорд четырех (трех) труб.

в) Сочетание валторн и тромбонов.

Идентичные сочетания:

- аккордовый массив валторн и тромбонов (в нюансе пиано, меццо-форте), в котором валторны играют верхние голоса (при мелодической роли I валторны);
- солирующая валторна в сочетании с четырьмя тромбонами.

Дифференцированные сочетания:

- унисон валторн на фоне статичной или подвижной педали тромбонов;
- унисон или октавное удвоение тромбонов на фоне педали валторн;
- «гроздевые» аккорды валторн с тромбонами.

г) Варианты сочетаний труб, валторн, тромбонов и тубы.

Идентичные сочетания:

- октавные двух-, трехоктавные удвоения;

- различные виды унисонов;
- параллельное движение аккордовых массивов.

Дифференцированные сочетания:

- комбинации унисонов (трубы с валторнами, тромбоны с тубой в противодвижении);
- октавное удвоение или унисон труб на фоне педалей валторн с тромбонами и тубой;
- унисон труб и валторн в сочетании с аккордовой фактурой в партии тромбонов (с тубой);
- унисон валторн и тромбонов в сочетании с аккордовой фактурой труб;
- наложение гармонических последовательностей в партии валторн и труб на фоне педали тромбонов и тубы;
- полифоническая фактура — различные комбинации унисонов (фугато, стретта, имитация и т. д.).

6. Сурдины медных инструментов

Наиболее частое употребление сурдин в джазовых и эстрадных оркестрах:

- а) сурдины, вставляющиеся в раструб инструмента;
- б) сурдины, накрывающие раструб инструмента и те, которые держатся около него.

Первый тип сурдин. Сурдины этого типа изменяют тембр, больше влияют на интонацию и ограничивают регистровое использование инструмента.

Straight mute — прямая сурдина, фибровая, изменяющая тембр инструмента (звук становится более направленным и резким).

Употребляется при исполнении достаточно мощных унисонных аккордовых последовательностей и пассажей.

Cup mute — чашечная сурдина, фибровая, придающая звучанию инструментов мягкую, красивую окраску. Употребляется в лирических эпизодах.

Harmon mute — состоит из основной части и выдвигающегося язычка, металлическая, дающая в разных положениях несколько видоизмененные тембровые эффекты, употребляется как колористическая. У тромбонов применяется в редких случаях.

Второй тип сурдин. Эти сурдины делают звук мягче, не влияя значительно на тембр и регистровое использование инструментов.

Plunger — «свободный планжер». Употребляется для создания эффектов близких к речевым интонациям человеческого голоса. Закрытые звуки обозначаются «+», «открытые» — «0».

Velvettone — «мягкий тон» — прикрепляется поверх раструба (фибровая сурдина). Употребляется в унисонных последовательностях, аккордовых педальных. Сохраняется основной тембр инструментов при смягчении звука.

Hat — «шляпа», фибровая или металлическая сурдина, прикрепляется на штативе около раструба, дает тембровый эффект, близкий к эффекту сурдины

Velvettone. Есть возможность регулировать степень приглушенности звучания (в отличие от *Velvettone*) большим или меньшим введением раструба инструмента в «шляпу».

Раздел 5. План инструментовки и форма

Необходимость организации музыкального материала в процессе работы над партитурой. Умение развить материал, изложить его в форме законченного произведения — один из важных моментов аранжировки. Проблема переложения неразвитого музыкального материала (темы в инструментальной музыке, одного куплета в песне) в логичную по форме целостную завершённую партитуру. Сочинение на базе основного материала вступления, связки, коды, оркестрового написания «риффов».

Необходимость выработки точного модуляционного плана (в случае, если аранжировка задумана как неоднотональная). Выбор основной тональности произведения, с точки зрения удобства исполнения на духовых инструментах.

Одна из простейших схем пьесы для биг-бэнда:

Вступление	Тема	Связка или Без связки	Соло одного или нескольких инстру- ментов	Tutti	Тема	Кода

Связь схемы с формой простейшей танцевальной пьесы, характерной для аранжировок на малые ансамбли. Закономерности формы, в зависимости от характера аранжируемого произведения.

Баллада.

Примерная схема формы:

Вступление	Тема АА, ВА	Соло отдельных инструментов АА, В	Тема А Последняя четверть	Кода

«Стандарт».

32-х тактовая схема (ААВА); условная схема формы:

1 проведение Вступление Тема АА, ВА	2 проведение Инструментальное соло АА, ВА	3 проведение Tutti Кода АА, ВА

Блюз — 12-ти или 24-х тактовая структура темы. Условная схема формы блюза:

Вступление обычно основано на блюзо- вом квадрате	1 проведение Тема	Связка Или без неё	2 проведение соло инструмента

Связка или безнее	3 проведение соло второго инструмента	Связка или без неё	4 проведение	Кода

Связь партитуры песни с куплетной формой (запевно-припевная структура, каждое проведение соответствует одному запевно-припевному циклу).

Примерная схема песенной партитуры:

Всупление	1 проведение 1 куплет 2 куплет	2 проведение 2 куплет 4 куплет	3 проведение Запев припев Tutti допевание	Кода

Необходимость (параллельно с работой над планом и формой) решения тембровых проблем (тембровое решение темы, дальнейших разделов формы, характер сопровождения соло).

Фактурное решение Tutti и динамический подход к нему. Tutti как кульминация произведения, раздел формы, характеризующийся в ряде случаев разработкой темы.

Рекомендация к работе над партитурой: перед началом работы — составление точного плана формы и тонального плана.

Раздел 6. Биг-бэнд— большой джазовой оркестр (без группы струнных инструментов)

Краткое знакомство с особенностями стилей и направлений, характерных для биг-бэнда и исполняемой им музыки (ранний свинг, свинг конца 30-х — начала 40-х гг., стиль «прогрессив» и т.д.).

Обогащение инструментального состава (от ранних оркестров до современных биг-бэндов). Наиболее яркие представители классического и современного джаза — дирижеры, аранжировщики, композиторы, руководители оркестров разных стран. Роль оркестров Д. Эллингтона и К. Бейси в развитии эстетики и технологии аранжировки. Отечественные биг-бэнды и их руководители (А. Варламов, А. Цфасман, Г. Ландсберг, Н. Минх, В. Людвиговский, Г. Гаранян, О. Лундстрем, А. Кролл, К. Орбелян).

1. Виды сочетаний духовых групп

а) Идентичные сочетания:

- унисоны, октавные и двухоктавные удвоения;
- унисон труб и саксофонов (в пределах ограниченного диапазона) с учетом регистровых возможностей всех входящих в это сочетание инструментов (применение этого приема для исполнения легких подвижных фраз, исключая использование низкого регистра труб);
- унисон саксофонов и тромбонов (данный прием создает плотный, густой тембр, движение в очень быстром темпе не рекомендуется);

- унисон тромбонов с саксофоном баритоном (с тубой и струнным басом — при необходимости усилить басовый ход);
- фактический унисон всех духовых биг-бэнда (возможен в пределах весьма ограниченного диапазона, употребляется сравнительно редко);
- сочетание унисонов труб и саксофонов в октаву, как и отавных удвоенных труб и саксофонов в наложении (может употребляться для подвижных пассажей в быстром темпе);
- наложение октавного удвоения медных инструментов (труб, тромбонов) на октавные удвоения саксофонов;
- наложение двухоктавного удвоения медных инструментов на двухоктавное удвоение саксофонов.

Примечание: При наличии валторн и тубы, они включаются в наложения соответственно возможностям своего диапазона.

б) Интервальные сочетания— встречаются чаще внутри той или иной группы; между группами употребление интервальных сочетаний — методом прямого наложения.

в) Аккордовые сочетания— прямое наложение группы труб и четырех саксофонов (в тесном расположении);

- сочетание аккорда группы труб с четырехголосным аккордом саксофонов в разных октавах (в тесном расположении);
- сочетание аккорда группы труб (в тесном расположении) с аккордом саксофонов шире октавы в разных октавах.

Варианты изложения у духовых:

- сочетание группы труб и тромбонов (в тесном расположении) с пятью саксофонами (в тесном расположении) с замкнутой октавой;
- при этом же расположении медной группы сочетание с пятью саксофонами шире октавы;
- группа труб с замкнутой октавой, тромбоны (в тесном расположении) в мелодическом положении септимы, саксофоны шире октавы;
- принцип «тихого» tutti;
- эффект tutti из смешанных тембров;
- вариант изложения tutti с прибавлением четырех валторн (и включением ритм-секции);
- вариант tutti с применением гармонизации «гроздевыми» аккордами (саксофоны, трубы, тромбоны).

г) Дифференцированные сочетания:

- движение аккордового массива у медных инструментов за мелодическим голосом при унисонном контрапунктическом движении саксофонов;
- октавное удвоение труб при подвижных педалях саксофонов и тромбонов;
- двухоктавное удвоение в медной группе при подвижных педалях саксофонов;

— сочетание темы у саксофонов в унисон или в октавном удвоении в сопровождении и медной группы.

2. Виды биг-бэндов

Предлагается следующая классификация видов биг-бэнда:

1. Пять саксофонов (два альты; два тенора, баритон), четыре трубы, четыре тромбона, ударные, бас-гитара, фортепиано (иногда с добавлением валторн и тубы).

2. Четыре саксофона (два альты, два тенора или альт, два тенора и баритон), три трубы, один тромбон и ритм-секция.

3. Три саксофона (два альты, один тенор), две трубы, тромбон и ритм-секция.

Принцип разграничения видов:

— если в одной из групп не менее пяти инструментов — 1 вид.

— если в одной группе не менее четырех инструментов — 2 вид.

— если в одной группе не менее трех инструментов — 3 вид.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы МДК требует наличия учебных кабинетов для индивидуальных занятий.

Оборудование кабинета: фортепиано, стулья, стол.

Технические средства обучения: переносная аудио и видео аппаратура; комплект усилительной аппаратуры; аудио и DVD записи джазовых исполнителей, записи выдающихся концертных программ, джазовых фестивалей (российских и зарубежных).

3.2. Информационное обеспечение программы МДК

Основные источники

1. Князева, Н.А. Инструментоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А.Князева. - Кемерово : КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79426>
2. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке. + CD [Электронный ресурс] / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71776>
3. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс] Р.С.Столяр. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 112 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63601>

4. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке + DVD. [Электронный ресурс] : учеб. пособие /А.В.Смирнов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 16 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75544>
5. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учеб. пособие /И.М.Шабунова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/94187>

Дополнительные источники

1. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]. - Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 296 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63272>
2. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] /К. Мошков. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 384 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1985>
3. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] /К.В.Мошков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13242>
4. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева.- Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4860>
5. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4861>
6. Рок-культура и джаз: традиции, современность, перспективы [Электронный ресурс]: сб. мат-ов и науч. ст. Междунар. заоч. науч.-практ. конф. 28 апреля, 2014, г. Челябинск/ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. – Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2014.- Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/278207>
7. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс]/Н.Слонимский. - Санкт - Петербург : Композитор, 2016. — 160 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73045>
8. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный ресурс] /А.М. ерацуян. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 56 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/76306>
9. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы. [Электронный ресурс]/ В.Б. Фейертаг. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 400 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/47411>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Имеет практический опыт:		
создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
Умеет:		
записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового оркестра, вокального ансамбля.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
Знает:		
особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, вокального ансамбля;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
особенности записи партий для вокального ансамбля;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт
профессиональную терминологию.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Зачёт

Виды контроля

Оценка качества освоения МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений включает промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средства промежуточного контроля в 6 и 8 семестрах предусмотрены зачёты.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется оценка успеваемости на основании оценок текущего учета знаний.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Формы промежуточного контроля

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой в период обучения в конце 6 семестра проводится зачёт.

Формы отчётности

Зачёт в конце 6 семестра включает в себя:

1. опрос по теоретическому материалу;
2. предоставление всех практических работ, выполненных за прошедший семестр.

В результате прохождения курса аранжировки и инструментовки музыкальных произведений в конце 8 семестра в итоговом зачёте студент должен:

1. показать знание основных теоретических сведений по проблемам инструментовки как для отдельных групп (ритм-секция, группа саксофонов, группа медных инструментов) и особенностей штрихов и фактуры групп духовых инструментов, плана инструментовки и формы, так и инструментовки и аранжировки для полного состава биг-бэнда.

2. подготовить заранее партитуру завершённой пьесы для биг-бэнда в форме блюза, баллады или «стандарта».

Лучшие партитуры могут быть исполнены оркестром учащихся училища.

Критерии оценивания знаний и умений обучаемых

При оценивании знаний и умений студентов в 6 семестре (зачёт) используются следующие критерии:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Отлично»:

- прекрасное знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- свободное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Хорошо»:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Удовлетворительно»:

- слабые знания теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- недостаточное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Неудовлетворительно»:

- незнание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- отсутствие практических навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

При оценивании знаний и умений студентов в 8 семестре (зачёт) используются следующие критерии:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Отлично»:

- прекрасное знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- свободное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Хорошо»:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Удовлетворительно»:

слабые знания теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;

- недостаточное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Неудовлетворительно»:

- незнание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;

- отсутствие практических навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Методические рекомендации студентам

Цель и задачи самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студентов колледжа является углубленное усвоение навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений в объеме, необходимом для дальнейшей работы в качестве руководителя самостоятельного коллектива. Данная форма учебной работы способствует решению следующих методических задач:

- развитие познавательных способностей и активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и организованности;
- умение целенаправленно применять знания, полученные в ходе изучения курса, в процессе выполнения практических заданий;
- приобретение навыков самостоятельного анализа музыкального произведения с точки зрения формы, аранжировки, инструментовки с учётом стилистической специфики жанра;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Формы самостоятельной работы

- изучение литературы, рекомендованной преподавателем;
- анализ музыкальных произведений с точки зрения формы, инструментовки, аранжировки;
- выполнение упражнений по инструментовке и аранжировке;
- написание партитур музыкальных произведений;
- прослушивание аудио и видеозаписей выступлений выдающихся джазовых музыкантов.

Формы отчетности:

- записи выполненных упражнений;
- партитуры для различных исполнительских составов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

V семестр

Раздел 1. Ритм-секция как оркестровая группа биг-бэнда.

1. Запись на нотоносце различных типов фактур в связи с разной стилистикой (для каждого инструмента в отдельности).

2. Практическое освоение ударной установки с точным знанием названий различных ее инструментов и способов звукоизвлечения.

3. Письменные упражнения в записи дуэта ударных и баса на заданный период.

Примечание. Целью этих упражнений является выработка у учащегося ощущения взаимодействия этих двух инструментов в ритм-секции.

4. Написание партитуры для 4-х инструментов ритм-секции в виде аккомпанемента по заданной ритмо-гармонической схеме.

Примечание. Задание выполнять с учетом применения в партиях фортепиано и баса как буквенных обозначений, так и нотной записи.

5. Написание партитуры для трио (фортепиано, бас, ударные), квартета (орган, гитара, бас-гитара, ударные) или другого сочетания инструментов ритм-секции.

Примечание. При написании партитуры в стиле «рок» желательно употребление различных приемов и эффектов, свойственных этому жанру.

Помимо письменных заданий рекомендуется проанализировать ряд отрывков из партитуры известных джазовых композиторов и аранжировщиков.

В процессе анализа учащийся должен последовательно разобрать системы изложения ритм-секции в целом, ее отдельных инструментов в музыке различных стилей и характера.

Примечания: 1. Обратит внимание на взаимодействие ритм-секции с отдельными группами.

2. Необходимо предложить учащимся объяснить целесообразность применения тех или иных приемов изложения, в зависимости от художественной задачи (динамика, форма, темп, характер, стиль).

VI семестр

Раздел 3. Группа саксофонов

1. Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в соответствующих строях для:

а) унисона саксофонов;

б) саксофонов в октавном удвоении;

в) саксофонов в двухоктавном удвоении;

г) саксофонов в терцию (изложение в кварту возможно в зависимости от ладового характера предложенного отрывка).

2. Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в различных типах аккордовой фактуры:

а) в четырехголосном изложении уже октавы;

б) в пятиголосном изложении в виде «блок-аккордов»;

в) в четырех-пятиголосном изложении «гроздевыми» аккордами уже и шире октавы.

3. Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в смешанных тембрах и в деревянной группе.

4. Изложить гармоническую последовательность (8-16 тактов) в виде статичной гармонической педали, используя в качестве исходного материала отрывки из фортепианного клавира какой-либо джазовой пьесы.

5. Изложить (на основании данного в п. 4 или другого фрагмента) подвижную гармоническую педаль.

6. Изложить какую-либо джазовую тему (лучше тему баллады или 32-х тактового «стандарта») как сольный эпизод группы из пяти саксофонов с употреблением комбинаций различных приемов.

7. То же задание выполнить в сочетании с ритм-секцией. Помимо письменных заданий рекомендуется проанализировать ряд отрывков из партитур произведений этого жанра.

В процессе анализа учащиеся должны последовательно разобрать систему изложения группы саксофонов в музыке разных джазовых стилей.

VII семестр

Раздел 4. Инструменты медной группы

а) Группа труб и группа тромбонов.

Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в соответствующем строе (для труб), в следующих типах фактуры: унисон; октавное удвоение; в нескольких интервальных соотношениях.

Изложить предлагаемые фрагменты в аккордовой фактуре; уже октавы; с октавным удвоением; шире октавы; в различных видах «гроздевых» аккордов.

Предложить учащимся два контрастных отрывка (один — в медленном, другой — в быстром темпе) для изложения их в группе труб (с комбинированным использованием разных приемов) совместно с ритм-секцией.

б) Сочетание труб и тромбонов.

Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в чистый унисон; в октавном и двухоктавном удвоении в свойственных для данного сочетания интервальных соотношениях.

Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты в различных видах идентичных и дифференцированных сочетаний (см. соответствующий раздел).

Некоторые из перечисленных выше упражнений выполнить, добавив к трубам и тромбонам тубу.

Предложить учащимся отрывки для проработки материала по идентичным сочетаниям: валторны с трубами; идентичным и дифференцированным сочетаниям валторн с тромбонами; труб, тромбонов, валторн и тубы.

Инструментировать несколько музыкальных фрагментов (в разном темпе и характере) для различных видов сочетаний внутри медной группы совместно с ритм-секцией. Инструментировать отрывок джазовой пьесы, изложенной в чисто фортепианной фактуре, на медную группу биг-бэнда.

Примечание. Обратит внимание на переосмысление фортепианной фактуры в оркестровую.

Переложить несколько отрывков из партитур для биг-бэнда в виде дирекциона в строе in C.

Помимо письменных заданий, рекомендуется проанализировать ряд отрывков из джазовых партитур. В процессе анализа учащиеся должны разобрать систему изложения фактуры группы медных инструментов и ее отдельных групп, определив идентичные и дифференцированные их сочетания.

VIII семестр

Раздел 5. План инструментровки и форма

Составить план партитуры завершённой по форме пьесы для биг-бэнда (в различных стилях).

Раздел 6. Биг-бэнд— большой джазовый оркестр (без группы струнных инструментов)

а) Упражнения на идентичные сочетания духовых инструментов (в биг-бэнде 1 вида). Предлагаемые музыкальные фрагменты изложить в виде:

- унисона труб и саксофона;
- унисона саксофонов и тромбонов;
- унисона саксофона баритона со всеми тромбонами;
- унисона всех духовых инструментов биг-бэнда (исходя из возможного диапазона);
- сочетания унисона труб и саксофонов;
- наложения октавных удвоений труб и саксофонов;
- наложения октавных удвоений саксофонов на октавные удвоения тромбонов;
- наложения октавных удвоений медной группы на октавные удвоения саксофонов;
- сочетания двухоктавного удвоения медных инструментов с двухоктавным удвоением саксофонов;

— сочетание группы тромбонов (в тесном расположении) и пяти саксофонов шире октавы.

б) Предлагаемые музыкальные фрагменты изложить в следующих дифференцированных сочетаниях:

— движение аккордового массива медных за мелодическим голосом при унисонном контрапунктическом движении саксофонов;

— октавное удвоение труб при подвижных педалях саксофонов и тромбонов;

— двухоктавное удвоение в медной группе при подвижных педалях саксофонов;

— изложение темы у саксофонов в унисон или в октавном удвоении с сопровождением медной группы.

в) Комбинация приемов.

Предлагаемые музыкальные фрагменты изложить (для полного состава духовых биг-бэнда):

— в виде переходов от унисона к октавным удвоениям и обратно (в связи с регистровыми возможностями инструментов);

— в виде переходов от унисона к интервальному сочетанию;

— в виде различных комбинаций аккордовой фактуры, унисонов, октавных, двух- и трехоктавных удвоений.

г) Предлагаемые джазовые темы баллады, блюза, «стандарта» (в фортепианном изложении или в виде темы с цифровой гармонией) — инструментовать на полный состав биг-бэнда. Перед полной записью составить краткий план инструментовки данного отрывка: учесть целесообразность выбора тональности, не обязательно соответствующей тональности оригинала, выбрать тот или иной тип фактуры инструментов духовой группы, излагающей тему, и духовой сопровождающей группы (педали, унисонные подголоски и т.д., обратить внимание на соотношение регистровых зон).

д) Аранжировать для биг-бэнда пьесу, построенную на блюзовой теме, предложенной педагогом.

Партитура должна представлять законченную по форме композицию трех четырехминутного звучания.

Примечание. Сначала составляется план партитуры, затем сочиняется вступление, заготавливаются связки и риффы, сочиняется кода (см. тему 5).

Работа над сочинением композиционных разделов формы ведется под руководством педагога.

е) Аранжировать для биг-бэнда джазовую балладу, «стандарт», песню, руководствуясь материалом темы 5-й («План инструментовки и форма»).

По предлагаемым отрывкам (в фортепианном изложении) написать партитуры (по одному примеру) для биг-бэнда 2 и 3 видов.

Примерные произведения для самостоятельной работы

Ансамбли:

1. Саульский Ю. «В раздумье»
2. Ellington D. «Caravan»
3. Gershwin G. «Summertime»
4. Porter C. «Love for sale»
5. Цфасман А. «Неудачное свидание»

1. Peterson O. «Ballad to the East»
2. Цфасман А. «Прощальный луч»
3. Рюефф Ж. «Джаз»
4. Раксин Д. «Лаура»
5. Стрейхорн Б. «Сижу, качаясь в кресле»

5.2. Методические рекомендации для преподавателей

Самостоятельная работа студентов и учащихся является частью учебного процесса и осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной работе. Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу студента.

В системе музыкального подготовки будущего эстрадного исполнителя курсу инструментовки и аранжировки принадлежит одно из существенных мест. Он призван обобщить опыт лучших отечественных и зарубежных мастеров, привить учащимся музыкальный вкус, расширить их кругозор, оснастить профессиональными практическими навыками, которые помогут в дальнейшей самостоятельной творческой работе. Чтобы решать задачи художественного порядка, необходимо овладеть техникой профессии, ознакомиться с большим опытом работы в данной области известных инструменталистов, приобрести навыки профессионального подхода к предмету.

Инструментовка как самостоятельный вид музыкальной деятельности давно завоевала себе право на существование. Ею занимались крупнейшие композиторы разных эпох, причем инструменталисты не только свои сочинения, но и сочинения других авторов. В эстрадной и джазовой музыке оркестровый стиль во многом определяет направленность и характер композиций.

Инструментовка и аранжировка — не только сумма приемов изложения оркестровой фактуры, но и в широком смысле слова — интерпретация произведения. Инструменталист должен уметь раскрыть смысл инструментуемого произведения, выбрать такие тембровые краски, виды оркестровой фактуры, которые соответствовали бы характеру произведения, его мелодическому и ритмическому содержанию. Инструментовка для джазового и эстрадного оркестра требует не только безусловного знания специфики жанра; желательна достаточная подготовленность и в области симфонической инструменталистики.

Следует различать понятия «инструментовка» и «аранжировка». Аранжировка предполагает переложение произведения на непредвиденный в оригинале инструмент, вокальный ансамбль или инструментальный коллектив.

Инструментовка — понятие более частное (распределение инструментов и оркестровых групп в партитуре). В программе имеют место оба понятия.

В процессе изучения данного предмета должны постепенно формироваться определенные навыки, способствующие усвоению курса: функциональное оркестровое мышление, развитое, гармоническое мышление, горизонтально-полифоническое мышление, хорошо развитое чувство формы. Учащиеся знакомятся с различными направлениями и стилями эстрадной и джазовой музыки, инструментовки. При прохождении предмета изучаются основные ритмические формулы, принципы изложения ритм-секции в разных ритмах, структура нотной записи, характерная для многочисленных стилей современной и традиционной эстрадной музыки. Учащимся необходимо уметь ориентироваться в различных строях и ключах, читать партитуры джазовых произведений.

Педагогу, ведущему данный предмет, важно как можно шире внедрять в процесс обучения межпредметные связи, особенно с другими музыкально-теоретическими дисциплинами. Так, выработке гармонического мышления должны способствовать занятия по курсу джазовой гармонии; развитию ощущения формы помогут занятия по анализу музыкальных произведений, практическому курсу Джазовой импровизации. Знакомство с направлениями и стилями эстрадно-джазовой музыки будет проходить в классе по специальности, на лекциях по истории стилей джазовой и современной эстрадной музыки. Только тесное взаимодействие всех дисциплин поможет в комплексе подготовить учащихся к занятиям по инструментовке.

Основы инструментовки отечественной эстрадной музыки заложили в 20-30-х гг. создатели первых советских профессиональных эстрадных и джазовых партитур (И. Дунаевский, А. Цфасман, А. Варламов, В. Кнушевицкий, Л. Дидерихс, Г. Ландсберг, Н. Минх, Г. Терпиловский и др.).

В данной программе затрагивается круг тем, связанных с проблемами инструментовки для большого джазового оркестра без струнных — биг-бэнда.

Порядок изучения тем следующий. Сначала даются сведения о роли ритм-секции как о весьма существенной, важной для жанра инструментальной группе. Изучаются некоторые особенности штрихов и фактуры групп духовых инструментов, использования групп саксофонов и медных духовых инструментов в биг-бэнде. Небольшой раздел посвящается проблеме связи плана инструментовки с формой сочинения. Итогом курса является знакомство с принципами инструментовки и аранжировки для различных составов биг-бэнда.

После больших разделов в программе даны практические задания, учитывая, что при индивидуальной форме занятий по данному предмету основное освоение материала связано с систематической практической проработкой теоретических положений курса. Естественно, что в приведенных заданиях не исчерпан круг упражнений по предмету — при прохождении каждой темы педагог может привлекать дополнительный материал для домашних заданий. Прохождение курса должно сопровождаться анализом соответствующих изучаемым темам партитурных отрывков.

В конце 6 семестра предполагается проведение контрольного урока, на котором учащийся отчитывается о выполненных практических заданиях, а также анализирует предложенные педагогам фрагменты партитур. Итогом курса является проверка приобретенных учащимися умений и навыков на заключительном зачёте в конце 8 семестра.

Наилучшей формой поощрения для учащихся, подготовивших к зачету интересные партитуры, может быть их исполнение ученическим оркестром.

Приложение

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска Active Board с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу

на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

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

Фонд оценочных средств МДК.03.01.

ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады.
Инструменты эстрадного оркестра»

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива

Уровень образования – среднее профессиональное образование
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

Фонд оценочных средств МДК.03.01. «Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады. Инструменты эстрадного оркестра» углублённой подготовки в очной форме со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев.

Разработчики: Бережнов С.В., заслуженный артист РФ, преподаватель
Бернштейн С.Р., преподаватель

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения	Наименование контрольно-оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Имеет практический опыт:				
создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
Умеет:				
записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового оркестра, вокального ансамбля.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
Знает:				
особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, вокального ансамбля;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
особенности записи партий для вокального ансамбля;	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Практические работы	Контрольная работа	Зачёт
профессиональную терминологию.	ОК 1-9, ПК 3.1-3.4	Устный опрос	Контрольная работа	Зачёт

1. Виды контроля

Оценка качества освоения МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений включает промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средства промежуточного контроля в 6 и 8 семестрах предусмотрены зачёты.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании оценок текущего учета знаний.

2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Формы промежуточной контроля

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой в период обучения в 6 семестре проводится зачёт.

Формы отчётности

Зачёт в конце 6 семестра включает в себя:

1. ответ на теоретический вопрос;
2. предоставление всех практических работ, выполненных за прошедший семестр.

Критерии оценивания знаний и умений обучаемых

При оценивании знаний и умений студентов в 6 семестре (зачёт) используются следующие критерии:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Отлично»:

- прекрасное знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- свободное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Хорошо»:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Удовлетворительно»:

- слабые знания теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;

- недостаточное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

«Неудовлетворительно»:

- незнание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей;
- отсутствие практических навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей.

Формы промежуточного контроля

К форме промежуточного контроля относится дифференцированный зачёт в 8 семестре.

Формы отчётности

В результате прохождения курса аранжировки и инструментовки музыкальных произведений на итоговом зачёте (в конце 8 семестра) студент должен:

1. показать знание основных теоретических сведений по проблемам инструментовки как для отдельных групп (ритм-секция, группа саксофонов, группа медных инструментов) и особенностей штрихов и фактуры групп духовых инструментов, плана инструментовки и формы, так и инструментовки и аранжировки для полного состава биг-бэнда.

2. подготовить заранее партитуру завершённой пьесы для биг-бэнда в форме блюза, баллады или «стандарта».

Лучшие партитуры могут быть исполнены оркестром учащихся училища.

Критерии оценивания знаний и умений обучаемых на промежуточной аттестации

При оценивании знаний и умений студентов в 8 семестре (зачёт) используются следующие критерии:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Отлично»:

- прекрасное знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;

- свободное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Хорошо»:

- знание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Удовлетворительно»:

- слабые знания теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- недостаточное владение практическими навыками инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.

«Неудовлетворительно»:

- незнание теоретических основ инструментовки и аранжировки различных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов;
- отсутствие практических навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для разных составов эстрадных ансамблей и биг-бэндов.