

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

23 01 2023

Регистрационный № УД-525/эуч.

АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
*1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады
(инструментальная музыка),
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка),
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Г.Г.Поляков, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.Н.Ходинская, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

А.А.Калиновский, ведущий мастер сцены Государственного учреждения республики Беларусь «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я.Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 20.10.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 16.11.2022).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» является важной частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). Она тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Анализ музыкальных форм», «Гармония и полифония», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур».

Цель учебной дисциплины – приобретение студентами актуальных знаний в области современной музыкальной аранжировки, выработка у них специальных навыков аранжирования и переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение студентами истории и теории музыкальной аранжировки;
- изучение студентами способов организации музыкальной ткани;
- освоение студентами методики работы над инструментальной и вокальной аранжировкой;
- приобретение студентами навыков сочинения и переложения партий для различных музыкальных инструментов и певческих голосов;
- приобретение студентами навыков оформления музыкальных партитур.

В результате освоения учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» студенты должны

знать:

- историю развития аранжировки как вида музыкального творчества;
- содержание понятий «аранжировка», «обработка», «переложение», «инструментовка», «оркестровка», «интабуляция» и «транскрипция»;
- формы воплощения аранжировки в современной эстрадной музыке;
- этапы работы над музыкальной аранжировкой;
- способы организации музыкальной ткани;
- методы сочинения музыкальных партий;
- особенности аранжировки и переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров;
- правила оформления музыкальных партитур.

уметь:

- анализировать исходное музыкальное произведение с целью дальнейшей его подготовки к аранжированию;
- выполнять переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов;
- сочинять партии для различных музыкальных инструментов и певческих голосов;
- грамотно оформлять музыкальные партитуры.

владеть:

- терминологическим аппаратом современной музыкальной аранжировки;
- эффективной методикой аранжирования и переложения музыкальных произведений;
- методами сочинения музыкальных партий;
- навыками оформления музыкальных партитур.

Освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: обладать основными принципами аранжировки и переложения музыкальных произведений для разных составов ансамблей и эстрадных оркестров на профессиональном уровне.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), в дневной форме получения образования на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 216 часов, из которых 122 часа аудиторные (8 часов – лекций, 62 часа – практические, 52 часа – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В заочной форме обучения на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 216 часов, из которых 26 часов аудиторные (2 часа – лекции, 14 часов – практические, 10 часов – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 658 часов, из них 306 часов аудиторные (158 часов – практические, 148 часов – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение), в дневной форме получения образования, на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 180 часов, из них 78 часов аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В заочной форме получения образования на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 180 часов, из которых 14 часов аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений». Роль и практическая значимость данной учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). Взаимосвязь учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» с учебными дисциплинами «Анализ музыкальных форм», «Гармония и полифония», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур». Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. Организация самостоятельной работы студентов.

Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки

Аранжировка как вид музыкального творчества. Формирование и последующее развитие искусства аранжирования в европейской музыкальной культуре (практика замены голосов в мотетах, творчество Филиппа де Витри, немецкие органные книги). Интабуляция и транскрипция как разновидности музыкальной аранжировки. Понятия «обработка», «оркестровка», «инструментовка» и «переложение». Формы воплощения аранжировки в современной эстрадной музыке (нотный текст, фонограмма).

Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения

Анализ исходного музыкального произведения (партитуры, дирекциона, аудиозаписи). Выбор стиля (джаз, поп, рок и др.). Подбор тональности, использование модуляций. Определение музыкальной формы (количество куплетов, наличие или отсутствие вступления, коды, сольных инструментальных проведений и т. д.). Раскрытие драматургии музыкального произведения. Тембровая драматургия. Работа с гармонической основой исходного произведения (перегармонизация, использование гармонических замен). Сочинение музыкальных партий.

Тема 3. Способы организации музыкальной ткани

Монодийный, гомофонно-гармонический, аккордовый и полифонический способы организации музыкальной ткани. Функциональные элементы музыкальной ткани (мелодическая линия, бас, ритмическая, гармоническая и ритмо-гармоническая фигурации, педаль, дублировка). Подголосок и контрапункт. Имитационные элементы. Инверсия, увеличение и уменьшение как полифонические приемы современной эстрадной аранжировки.

Тема 4. Оформление музыкальных партитур

Общие правила оформления музыкальных партитур. Оформление титульного листа. Заголовки и текстовые надписи (название произведения, фамилия и инициалы композитора, аранжировщика, автора стихов и др.). Расположение инструментов в музыкальной партитуре, принципы объединения инструментов в группы. Система акколад. Тактовые линии, их разновидности. Метки ориентира, динамические и штриховые обозначения. Знаки сокращения нотного письма. Правила оформления вокальных партий.

Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы

Инструменты ритм-группы и их функции. Сочетание тембров инструментов ритм-группы между собой. «Рифф» как оstinatная ритмическая фигурация. «Брейки», «стоп-таймы», «тутти» в партиях инструментов ритм-группы. Ритмические рисунки, типичные для популярных стилей эстрадной и джазовой музыки (свинг, блюз, баллада, рок-н-рол, босса-нова, самба, танго, ча-ча, кантри, фанк, диско, джаз-рок, фьюжн и др.). Составные элементы барабанной установки, функции каждого из них. Хроматическая (тональная) и нехроматическая (нетональная) перкуссия. Сочинение партий для барабанной установки и нехроматической перкуссии, способы их нотной записи. Сочинение партий для виброфона, ксилофона, металлофона, маримбы. Сочинение партий для бас-гитары и контрабаса. Сочинение партий для акустической и электрогитары, способы их нотной записи. Сочинение партий для фортепиано и клавишных синтезаторов. Клавирное интабулирование.

Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов

Технические возможности духовых музыкальных инструментов. Способы звукоизвлечения и специфические штрихи на духовых музыкальных инструментах (деташе, легато, долгое и короткое маркато, фруллато и др.), их использование в качестве средства музыкальной выразительности. Медные и деревянные духовые инструменты, их сочетание между собой. Трубы и тромбоны, акустические принципы их сочетания. Квинтет саксофонов, его регистровые возможности. Выразительные возможности саксофона-баритона. Одиночные духовые инструменты эстрадного оркестра (флейта, кларнет, гобой), их темброво-выразительные возможности. Изложение мелодических, гармонических и ритмо-гармонических элементов духовыми инструментами различных групп (медными, деревянными). «Брейки» в партиях духовых инструментов. Сочетание тембров медных и деревянных духовых инструментов между собой. Сочетание тембров духовых инструментов с тембрами инструментов струнно-смычковой и ритм-группы.

Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов

Технические возможности струнно-смычковых музыкальных инструментов. Способы звукоизвлечения на струнно-смычковых инструментах (арко, пиццикато, кол-леньо), их использование в качестве средства музыкальной выразительности. Смычковые штрихи (длинное и короткое деташе, портато, спиккато, «летучее» стаккато, рикошет и др.). Изложение мелодических линий струнно-смычковыми инструментами. Изложение гармонических и ритмо-гармонических элементов струнно-смычковыми инструментами. Струнный квинтет как способ регистрового распределения голосов. Особенности аранжировки и переложения музыкальных произведений для струнных ансамблей и оркестров. Сочетание тембров струнно-смычковых инструментов с тембрами инструментов иных групп (духовых, клавишных и др.).

Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей

Виды эстрадных ансамблей (джаз-трио, джаз-квартет, диксиленд, вокально-инструментальный ансамбль, комбинированные составы). Взаимодействие тембров музыкальных инструментов в эстрадных ансамблях. Особенности ансамблевого изложения музыкального материала. Способы изложения мелодии в эстрадных ансамблях. Изложение гармонических, ритмо-гармонических и полифонических элементов в эстрадных ансамблях. Переложение клавира на эстрадный ансамбль. Ансамблевая транскрипция джазового стандарта. Ансамблевая транскрипция популярной песни.

Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров

Виды эстрадных оркестров (биг-бэнд, эстрадно-симфонический оркестр). Взаимодействие тембров музыкальных инструментов в эстрадных оркестрах. Монотембровое и политембровое звучание. Особенности оркестрового изложения музыкального материала. Разделение голосов (*divisi*). Способы изложения мелодии в эстрадных оркестрах. Способы изложения четырехголосия в группах струнно-смычковых и духовых инструментов. Октавное замыкание. Изложение гармонических, ритмо-гармонических и полифонических элементов в эстрадных оркестрах. Переложение клавира на эстрадный оркестр, подбор и комбинирование тембров. Оркестровая транскрипция джазового стандарта. Оркестровая транскрипция популярной песни.

Тема 10. Основы вокальной аранжировки

Разновидности певческих голосов (сопрано, альт, тенор, бас), их регистровые характеристики. Особенности вокальной мелодики. Сольное и ансамблевое пение в современной эстрадной аранжировке. Способы

организации исполнительских партий в вокальных ансамблях. Бэк-вокал, методы сочинения партий бэк-вокала. «Эйр-бэк» как разновидность бэк-вокала. Инструментальное пение (скэт, вокализ, бит-боксинг), его использование в современной эстрадной аранжировке. Сочетание тембров певческих голосов между собой.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады
(инструментальная музыка) дневная форма получения образования

Название темы, раздела	Всего	Количество аудиторных часов			УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Индивидуальные		
Введение	1	1				
Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки	3	1			2	устный опрос
Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	7	1	4		2	устный опрос
Тема 3. Способы организации музыкальной ткани	12	2	4	4	2	устный опрос
Тема 4. Оформление музыкальных партитур	11	1	4	4	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	20		10	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов	18		8	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	18		8	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	14		6	6	2	устный опрос
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	14		6	6	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 10. Основы вокальной аранжировки	4			4		
Всего:	122	6	50	42	24	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

*по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады
(инструментальная музыка) заочная форма получения образования*

Название темы, раздела	Всего	Количество аудиторных часов			УСР
		Лекции	Практические	Индивидуальные	
Введение	1	1			
Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки	3	1			2
Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	7		1	1	5
Тема 3. Способы организации музыкальной ткани	12		1	2	9
Тема 4. Оформление музыкальных партитур	11		2	1	8
Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	20		2	1	17
Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов	18		2	1	15
Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	18		2	1	15
Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	14		2	1	11
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	14		2	1	11
Тема 10. Основы вокальной аранжировки	4			1	3
Всего:	122	2	14	10	96

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады
(компьютерная музыка)

Название темы, раздела	Всего	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
		Практические	Индивидуальные		
Введение	2	2			
Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки	8	4		4	устный опрос
Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	10	4	2	4	устный опрос
Тема 3. Способы организации музыкальной ткани	34	14	14	6	устный опрос
Тема 4. Оформление музыкальных партитур	34	14	14	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	40	16	16	8	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов	36	14	14	8	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	36	14	14	8	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	38	16	16	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	38	16	16	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 10. Основы вокальной аранжировки	30	12	12	6	практическое задание, контрольный урок
Всего	306	126	118	62	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
*по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение),
 дневная форма получения образования*

Название темы, раздела	Всего	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
		Практические		
Введение	2	2		
Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки	3	3		устный опрос
Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	4	3	1	устный опрос
Тема 3. Способы организации музыкальной ткани	10	8	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 4. Оформление музыкальных партитур	7	6	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	8	6	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов	8	6	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	8	6	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	8	7	1	устный опрос
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	8	7	1	устный опрос
Тема 10. Основы вокальной аранжировки	12	8	4	практическое задание, контрольный урок
Всего	78	62	16	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение),
заочная форма получения образования

Название темы, раздела	Всего	Количество аудиторных часов	УСР
		Практические	
Введение	2	1	1
Тема 1. История и теория музыкальной аранжировки	3	1	2
Тема 2. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	4	1	3
Тема 3. Способы организации музыкальной ткани	10	2	8
Тема 4. Оформление музыкальных партитур	7	1	6
Тема 5. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	8	2	6
Тема 6. Сочинение партий для духовых инструментов	8	1	7
Тема 7. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	8	1	7
Тема 8. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	8	1	7
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	8	1	7
Тема 10. Основы вокальной аранжировки	12	2	10
Всего:	78	14	64

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Гаранян, Г. А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. - Москва : Музыка, 1983. - 235, [2] с. : ноты.
2. Геварт, Ф. О. Руководство к инструментовке [Электронный ресурс] / Ф. О. Геварт. – 3-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 236 с. – Режим доступа: <https://reader.lanbook.ru/book/177826#1>.
3. Федин, С. Н. Методика переложения музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С. Н. Федин. – Кемерово : КемГИК, 2020. – 184 с. – Режим доступа: <https://reader.lanbook.ru/book/174715#1>.
4. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. М. Шабунова. – 2-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 336 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>.

Дополнительная:

1. Косяченко, Б. В. Набор и редактирование нотных текстов в программе Finale [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. В. Косяченко. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2015. – 40 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108407>. – Дата доступа: 25.03.2022.
2. Мохонько, А. П. Методика работы с эстрадным оркестром [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Мохонько ; науч. ред. В. В. Туев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 263 с. : ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278098. – Дата доступа: 21.09.2022.
3. Поляков, Г. Г. Формирование и развитие искусства аранжировки в западноевропейской музыке / Г. Г. Поляков // *Інтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культуры : XXXIX навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (26 сакавіка 2014 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2015. – С. 144 – 148. – Бібліягр.: с. 148 (11 назв.).*

Технологии и методы преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии включают в себя адаптацию и презентацию учебного материала, организацию, контроль и диагностику учебной деятельности студентов. Инновационные образовательные технологии заключаются в применении современных мультимедийных, а также информационных средств, включая ресурсы глобальной сети Интернет. Преподавание дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» требует обязательного использования активных практико-ориентированных методов обучения, постановки в процессе занятий актуальных практических задач, что в итоге позволит обеспечить формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Рекомендации по проведению и организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» предполагает выбор исходного музыкального материала (клавира, дирекциона, аудиозаписи), его стилевой и драматургический анализ, практическое освоение методов сочинения музыкальных партий (как инструментальных, так и вокальных). В рамках самостоятельной работы студентов обязательным является использование ресурсов сети Интернет, в целях поиска и анализа тематических нотных, текстовых, аудио- и видеоматериалов. Самостоятельная работа студентов контролируется преподавателем с учетом рекомендуемых форм и средств диагностики.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

К промежуточным формам контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» причисляются:

- проверка домашнего задания;
- контрольный урок.

Формы итогового контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В число рекомендуемых средств диагностики знаний студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» входят:

- беседа, дискуссия;
- устный опрос;
- практическое задание.