

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шак Татьяна Федоровна

Должность: Заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики
музыкального образования

Дата подписания: 07.03.2023 18:52:14

Уникальный программный ключ:

0a37982369c8a9a2303e7acce668ce8e8b535c90

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет консерватория

Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой музыковедения,
композиции и методики
музыкального образования

Шак Т.Ф.

«07» марта 2023 г. Пр. № 8

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 ОСНОВЫ АРАНЖИРОВКИ**

Специальность 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам).

Вид – Сольное исполнительство на фортепиано

Квалификация выпускника – Артист высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения - очная

**Краснодар
2023**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору «Основы аранжировки» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» обучающимся по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на фортепиано во 2 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы аранжировки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г., приказ № 847 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, доцент кафедры
истории музыки Ростовской гос. консерватории
им. С.В. Рахманинова

Демина В.Н.

кандидат искусствоведения, доцент кафедры
кино, телевидения и звукорежиссуры КГИК

Предоляк А.А.

Составитель:

Бабенко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования «07» марта 2023 г. Пр. № 8

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «30» марта 2023 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре программы ассистентуры-стажировки	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины:	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	8
6.1. Текущий контроль освоения дисциплины	8
6.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства	8
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	9
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	10
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	10
7.6. Программное обеспечение	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	14

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Основы аранжировки» имеет **целью** дать ассистентам-стажерам знания и практические навыки по переложению музыкальных произведений для различных составов ансамблей и оркестра и являются важной частью их общей профессиональной подготовки.

Основной **задачей** предмета «Основы аранжировки» является развитие у ассистентов-стажеров навыков переложения произведений для различных составов оркестра. Задачами дисциплины являются выполнение практических заданий по переложению партитур для различных составов и типов оркестра, предусматривающих разнообразные виды фактуры (гомофонно-гармоническая, полифоническая и т.д.); составление оркестровых партитур на основе сольных произведений различных эпох, стилей, типов фактуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Дисциплина по выбору «Основы аранжировки» относится к разделу Б1.В.ДВ.1.2 вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение данной дисциплины способствует дальнейшему профессиональному воспитанию пианистов, творческих личностей, способных к самостоятельной практике.

Требования к «входным» знаниям: владение ассистентом-стажером объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику ОПОП ВО уровней специалитета или магистратуры в области исполнительского фортепианного искусства.

Данный курс способствует развитию художественного кругозора ассистентов-стажеров, умению ориентироваться в различных стилях и направлениях искусства современной интерпретации, дает необходимые знания для повседневной практической работы.

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК)**:

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);

- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

Знать: инструменты симфонического оркестра в объеме, необходимым для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста; правила записи оркестровых партитур; художественное назначение многообразных технологических приемов оркестровки и понимать закономерности оркестрового мышления; теоретические основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь представление о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры; основные положения, изложенные в литературе по инструментоведению в историческом контексте становления европейской инструментоведческой мысли; основы компьютерной аранжировки; общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере; профессиональную терминологию.

Уметь: объективно оценивать технические и исполнительские характеристики музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра; свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в общепринятых условных системах изложения; анализировать характерные средства и приемы изложения партитуры; свободно ориентироваться в партитурах любой степени сложности; проявлять личную позицию по отношению к современным явлениям оркестровой практики; анализировать процесс исполнения музыкального произведения, написанного для оркестра, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; пользоваться справочной и специализированной литературой;

Владеть: специальными знаниями о современном оркестре; навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; профессиональными понятиями и терминологией; навыками работы со справочной и специализированной литературой; полученными знаниями для решения различных профессиональных задач; широкими знаниями в области оркестра и истории оркестровых стилей; практическим опытом написания (записи) аранжировки мелодии для ансамбля или оркестра.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

№ п/ п	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу ассистентов- стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	Форма

	дисциплины						промежуточ ной аттестации
1	Основы аранжировки	2	6	12		54	Устный опрос Зачет
ИТОГО: 72 часа			6	12		54	

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): практические занятия (семинары), самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формы - руемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
2 семестр			
Раздел 1 Основы аранжировки			
Тема 1.1. Введение План аранжировки, форма.	<u>Лекция:</u> Понятие «аранжировка», терминология. Современное состояние, тенденции и перспективы. Этапы развития инструментовки и аранжировки в оркестровой практике. Возникновение и эволюция симфонического оркестра.	2	ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9
	<u>Практические занятия:</u> 1. Возникновение и эволюция симфонического оркестра. 2. Процесс формирования групп оркестра. 3. Состав исполнителей, струнная, духовая, ударная группы оркестра. Мелодия, контрапункт, гармоническая педаль, гармоническая фигурация, бас – составные части оркестровой фактуры.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Создание относительно равноценных партий, требующих от аранжировщика знания виртуозных приемов исполнительства (аккордика, беглость, разнообразные штрихи и т.д.).	27	

Тема 1.2. Основные приемы аранжировки мелодии и гармонии в большом составе.	Лекция: Основная мелодия музыкального произведения должна быть рельефно выделена на общем фоне ансамбля или оркестра. В зависимости от тесситурного расположения основной мелодии для ее звучания создается свободная зона. Регистр, в котором создается свободная зона, не должен быть занят звучанием других элементов оркестровой ткани. Т Типы фактуры В том случае, когда фактура не позволяет создать свободную зону (что часто бывает в практике), рельефное звучание основной мелодии достигается увеличением силы звучности или выделением ее тембрами, контрастирующими с окружающими, участвующими в общем оркестровом звучании.	4	ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9
	Практические занятия: Основные приемы изложения мелодии. 1.Одноголосное унисонное. 2. Удвоение в октаву. 3. Изложение в двух - трех регистрах. 4. Изложение в двух несмежных регистрах. 5. Изложение мелодии, сопровождающееся гармоническими голосами. Трудности передачи оркестровых функций средствами небольшого ансамбля, однотембрового ансамбля («поглощение» функций). Корректировка (или сокращение) авторской фактуры.	6	
	Самостоятельная работа Умение уложить всю фактуру инструментируемого произведения в рамки инструментальных средств ансамбля.	27	
Вид итогового контроля (зачет)			
ВСЕГО:		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на фортепиано применяются следующие образовательные технологии:

- технологии проектного обучения (планирование и проектирование деятельности по достижению результата – продукта деятельности: аранжировки музыкального произведения);
- технологии проблемно-диалогического личностно-ориентированного обучения, которые реализуются в интерактивных формах проведения занятий: диалог, дискуссия преподавателя – стажера, разбор ситуаций из творческой и

педагогической практики, игровые формы проведения занятий (ролевые, организационно-деятельностные);

- информационные технологии – использование ресурсов Интернета, электронных учебников и учебно-методических пособий, работа с современными профессиональными базами данных и информационными справочными системами, работа с фонотекой, видеотекой, фильмотекой.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства

Текущий контроль успеваемости ассистентов-стажеров по дисциплине производится в следующих формах:

- Устный опрос

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Вопросы для текущего контроля:

1. План аранжировки, форма.
2. Работа с партитурой.
3. Создание плана инструментовки или аранжировки.
4. Формообразующее значение аранжировки.
5. Оркестр, как универсальное средство воплощения музыкальных идей в профессиональной музыке.
6. Типы фактуры

6.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.

6.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Основные задачи теоретического курса аранжировки. Современное состояние, тенденции, перспективы
2. Горизонтальный анализ партитуры.
3. Вертикальный анализ партитуры. Фактура и ее виды.
4. Правила записи партитуры для симфонического оркестра.
5. Мелодия, контрапункт, оркестровая педаль, фигурация, бас – основные оркестровые функции.
6. Группа струнных в оркестре.
7. Группа духовых в оркестре.
8. Роль группы ударных в оркестре. Правила записи.
9. Особенности аранжировки аккомпанемента для солиста-вокалиста, солиста-инструменталиста.
10. Особенности аранжировки симфонической партитуры

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Комиссия оценивает ответ ассистента-стажера по следующим критериям:

«Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания изученного материала дисциплины; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует изученный материал; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями дисциплины; показывает умение приложить теоретические знания к практике.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала изученной дисциплины; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений в области изученной дисциплины или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания [Текст] : худож. идеи европейской музыки XVII - XX вв.; учеб. пособие для муз. вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. - 2-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2010. - 428 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст]/ В. Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2013. - 490 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

7.2. Дополнительная литература

1. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М. 19 Шишин, В.И. Аранжировка, обработка, сочинение:Программа для фак. народных инструментов муз. вузов/В.И. Шишин.-Ростов н/Д:Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова,2003.-23 с.
2. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 2002.
3. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. М. 1959.

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия
3. Народное творчество
4. Культура
5. Традиционная культура

Газеты

6. Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
6. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>
7. ЭБС "Университетская библиотека online" <http://biblioclub.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Методические рекомендации для ассистентов-стажеров

Инструментовка для оркестра представляет собой творческий процесс изложения музыкального произведения в партитуре в конкретном тембровом звучании какого-либо состава оркестра: симфонического, духового, камерного. Замысел сочинения, его идейно-художественное содержание обуславливает выбор инструментов, чередование их тембров, сопоставление отдельных групп оркестра и т. д.

Довольно часто приходится обращаться к произведениям для фортепиано, нотный текст которых, с точки зрения оркестровой фактуры, имеет незавершенный вид. Для создания оркестровой партитуры необходимо основательно переработать фортепианную фактуру, изменить тесситурное расположение голосов, голосоведение и т. д. В процессе инструментовки следует учитывать особенность записи оркестровой партитуры.

При инструментовке необходимо выделять основные мелодические линии из оркестровой звучности, стремиться, чтобы мелодия не была бы излишне перегружена выдержанными второстепенными гармоническими голосами. В народных песнях мелодия может звучать и без гармонического сопровождения.

Не всегда представляется возможным выполнить инструментовку отдельных пьес в связи с некоторыми специфическими особенностями фортепианной фактуры

Инструментовка фортепианных произведений для оркестра предполагает не только различные фактурные преобразования, но, главное, требует переосмысления фортепианного изложения в оркестровое. Для этого необходимо тщательно изучить фортепианную пьесу, определить форму, гармонию, фактуру, педализацию. Задача заключается не в простом копировании фортепианной фактуры, а в творческом обогащении ее новыми оркестровыми красками. Рекомендуется для успешной работы записать в виде отдельных эскизов

возможные варианты переработки. При переработке гармонического сопровождения фортепианных произведений следует учитывать регистровое положение аккордов как в тесном, так и в широком расположении.

При исполнении на фортепиано одного звука или аккорда появляются различные призвуки, называемые обертонами. Они образуют натуральный обертоновый ряд. Этот принцип расположения звуков аккорда в обертоновом ряду можно отнести и к распределению оркестровых голосов в партитурах. Интервалы в тесном расположении скорее свойственны среднему и верхнему регистрам. Для низкого регистра характерны интервалы в широком расположении: октава, квинта, реже – кварта. В процессе переработки фортепианной фактуры в оркестровую необходимо помнить, что все элементы музыкальной выразительности, включая и фразировку, определяются не только характером музыкального произведения, но и спецификой исполнительства на оркестровых инструментах. Инструментовка должна без искажений передавать все тончайшие детали фактуры, динамики, темброво-полифонических особенностей музыкальной ткани.

При выборе произведений для инструментовки необходимо учитывать и исполнительские возможности коллектива, в репертуар которого они могут быть включены.

В инструментовке огромное значение имеет составление оркестрового плана произведения. В процессе работы над оркестровым планом следует иметь в виду горизонтальное и вертикальное изложение тематического материала. С горизонтальным планом связано темброво-динамическое развитие мелодического материала, тогда как план вертикали предусматривает образование функций оркестровой фактуры. Оркестровый план включает различные оркестровые приемы: дублирование; тембровые, динамические, регистровые контрасты; «этажное» или «ярусное» изложение тематического материала; оркестровое тутти.

Составление оркестрового плана предполагает определенный порядок в работе:

- выбор произведения для инструментовки с учетом переосмысления фортепианной фактуры в оркестровую;
- уточнение наиболее удобной тональности, исходя из специфических особенностей звучания оркестра;
- составление оркестрового плана на основе тщательного анализа избранного для инструментовки музыкального произведения;
- запись оркестрового эскиза.

В процессе подготовки произведения для инструментовки иногда возникает необходимость прибегнуть к расчленению мелодии, так как ее большой диапазон не может быть изложен только одним инструментом. Смену тембра инструмента лучше всего подготовить и произвести до окончания мотива, фразы, периода. В иных случаях передача мелодии от одного инструмента к другому достигается посредством приема «сцепления», «стыковки» двух фраз. При этом связанность перехода желательно обеспечить незаметно через общий звук, который будет являться одновременно последней нотой в партии инструмента, заканчивающего фразу, и первой ногой в партии инструмента, продолжающего следующую фразу. Прием «стыковки» или «сцепления» довольно часто применяется в инструментовке, особенно при передаче различных гармонических последовательностей. Фактурное изложение тематического материала иной раз подсказывает более сложные приемы передачи мелодии от одного инструментального тембра к другому. Достигается своеобразная тембровая переокраска, усиливающая выразительность музыки.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажёром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя (руководителя). Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажёром в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания, учебной и учебно-методической литературе, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы- Консультант + , Гарант; специализированные программные продукты (программы обработки звука) - Sony sound Forge 10, Magix Samplitude 11, Sony Vegas Pro 10.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, аудио-видеофондами, мультимедийными материалами согласно профилю подготовки.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 50 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
---------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------