

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Якутский колледж культуры и искусств



УТВЕРЖДАЮ
Директор
З.Н. Никитин
« 3 » *сентября* 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.03.02 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 стр.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 стр.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 стр.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.03.02 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ): Дисциплина входит в ПМ.02 «Музыкально-творческая деятельность»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

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;
- формирование навыков аранжировки музыкальных произведений с помощью компьютера.

Задачами курса являются:

- приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-джазового ансамбля;
- приобретение навыков аранжировки мелодии для различных составов;
- изучение приемов создания партитур для биг-бэнда, инструментального и вокального ансамблей;
- изучение общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере;
- овладение основными программами обработки звука на компьютере и их возможностями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств;
- анализировать музыкальную ткань;
- особенности звукоряда, ладовую и гармоническую систему, фактуру изложения музыкального материала;
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте его содержания;
- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, стиля, эпохи создания и авторским стилем композитора;
- применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;
- использовать программы цифровой обработки звука;
- аранжировать симфонические, джазовые, эстрадные и другие произведения с применением компьютера, модулей семплеров и других электронных инструментов;
- исполнять на фортепиано классические и современные произведения, включая эстрадно-джазовые;
- анализировать исполняемые музыкальные произведения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной систем;

- типы фактур и типы изложения музыкального материала;
- функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;
- выразительные и формообразующие возможности гармонии;
- особенности джазовой ладовости, ритма, гармонии, формообразования;
- простые и сложные формы, функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в джазовой и эстрадной музыке;
- выразительные и технические возможности оркестровых инструментов и их роль в оркестре (ансамбле);
- особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых творческих коллективов, вокальных ансамблей;
- основы компьютерной аранжировки;
- способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности (наиболее употребляемые компьютерные программы для записи нотного текста, основы MIDI-технологий);
- основы компьютерной аранжировки, особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях;
- технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре;
- инструктивно-тренировочный материал, а также джазовые и академические произведения, специально написанные или переложенные для фортепиано;
- инструктивно-тренировочный материал, а также несложный классический и джазовый репертуар для фортепиано.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

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, обеспечивать его сплочение, 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.

ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Музыкально-творческая деятельность.

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией

музыкального произведения.

ПК 2.4. Аранжировать музыкальные произведения с помощью компьютера, использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи.

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часов;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 37 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	109
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)	72
в том числе:	
Лекционные	68
ДФК	2
Дифференцированный зачет	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	37
в том числе:	
1. Анализ вокальных, инструментальных партитур	17
2. Поиск материала в библиотеке, интернете	10
3. Прослушивание музыки	10
Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачёт	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
5 семестр			
Раздел 1.	Сведения о типовых инструментальных и вокальных эстрадно-джазовых составах.	10	
Тема 1.1. Инструментальные эстрадно-джазовые коллективы.	Содержание учебного материала	2	
	1 Основные виды. Инструментарий. Технические и художественно-выразительные возможности		<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
Тема 1.2. Вокальные эстрадно-джазовые коллективы.	Содержание учебного материала		
	1 Основные виды. Голоса. Технические и художественно-выразительные возможности.	2	<i>1</i>
Тема 1.3. Смешанные составы. Введение в состав дополнительных инструментов.	Содержание учебного материала		
	1 Основные цели и задачи.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
Раздел 2.	Общие основы оркестрового звучания.	22	
Тема 2.1. Оркестровые функции. Мелодия.	Содержание учебного материала		
	1 Определение. Способы изложение мелодической линии	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
Тема 2.2. Оркестровые функции. Оркестровый контрапункт.	Содержание учебного материала		
	1 Определение. Отличительные особенности оркестрового контрапункта от мелодической линии. Способы его изложения.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
Тема 2.3. Оркестровые функции. Гармоническая педаль.	Содержание учебного материала		
	1 Определение. Отличительные особенности гармонической педали от других оркестровых функций и способы ее изложения.	2	<i>1</i>

Тема 2.4. Оркестровые функции. Гармоническая фигурация.	Содержание учебного материала			
	1	Определение. Многообразие гармонической фигуры. Выбор, сочетание и способы изложения.	2	1
Тема 2.5. Оркестровые функции. Бас.	Содержание учебного материала			
	1	Определение. Характерные особенности. Способы изложения.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		2	
Тема 2.6. Оркестровые функции. Взаимодействие оркестровых функций.	Содержание учебного материала			
	1	Основные правила использования оркестровых функций.	4	1
	2	Выбор инструмента, состава инструментов, оркестровых групп для исполнения определенной функции. Совмещение оркестровых функций.		1
	Самостоятельная работа обучающихся		2	
Раздел 3.	Анализ клавира.		13	
Тема 3.1. Клавира и его особенности.	Содержание учебного материала			
	1	Определение. Варианты трактовки понятия «Клавира» в инструментовке и аранжировке.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		2	
Тема 3.2. Особенности фортепианного изложения.	Содержание учебного материала			
	1	Фортепиано и оркестровое звучание. Сравнительный анализ записи музыкального материала. Основные принципы и правила расшифровки фортепианного изложения при работе над инструментовкой и аранжировкой.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		1	
Тема 3.3. Анализ горизонтального развития клавира.	Содержание учебного материала			
	1	Основные правила горизонтального анализа клавира. Схема анализа	2	1
Тема 3.4. Анализ вертикали.	Содержание учебного материала			
	1	Определение оркестровых функций в клавири.	2	1
ДФК	Контроль и учет успеваемости:			
	Текущий контроль который проходит в форме устного опроса и		2	

	письменной работы по пройденным темам.		
6 семестр			
Раздел 4.	Общая оркестровая фактура.	10	
Тема 4.1. Составляющие оркестровой фактуры и их применение в оркестровом изложении.	Содержание учебного материала		
	1 Оркестровые регистры, техника передачи мелодического рисунка и гармонической фигурации, пассажей и фраз, работа с тембрами, динамикой и штрихами, изложение диссонансов, дополнительные эффекты и т.д.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа	2	
Тема 4.2. Однообразность оркестрового изложения.	Содержание учебного материала		
	1 Причины однообразия. Способы и возможности их устранения.	4	<i>1</i>
	2 Принцип контрастности и экономии оркестровых средств.		<i>1</i>
	Самостоятельная работа	2	
Раздел 5.	Особенности работы над аккомпанементом и переложениями.	6	
Тема 5.1. Работа над аккомпанементом.	Содержание учебного материала		
	1 Основные принципы и правила.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа	2	
Тема 5.2. Работа над переложениями.	Содержание учебного материала		
	1 Основные цели и задачи, принципы и правила переложений.	2	
Раздел 6.	Основные правила и принципы оформления оркестровой партитуры и оркестровых партий.	16	
Тема 6.1. Партитура.	Содержание учебного материала		
	1 Последовательность записи оркестровых групп. Выбор оркестровых акколад. Распределение в партитуре партии солиста и дополнительных инструментов.	6	<i>1</i>
	2 Запись агогических и динамических нюансов. Запись штрихов и приемов исполнения. Запись <i>divisi</i> . Дополнительные элементы оформления.		<i>1</i>
	3 Создание эскиза партитуры и допустимые сокращения в оркестровой партитуре.		<i>1</i>
	Самостоятельная работа	4	

Тема 6.2. Оркестровые партии.	Содержание учебного материала			
	1	Выбор акколад. Запись агогических и динамических нюансов.	4	<i>1</i>
	2	Запись штрихов и приемов исполнения. Запись <i>divisi</i> . Дополнительные элементы оформления. Полная и сокращенная запись. Корректировка оркестровых партий.		<i>1</i>
	Самостоятельная работа		2	
Раздел 7.	Практическая инструментовка для типовых эстрадно-джазовых оркестровых составов.		22	
Тема 7.1. Группа деревянных духовых инструментов.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы деревянных духовых инструментов.	2	<i>1</i>
Тема 7.2. Группа саксофонов.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы саксофонов	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа		2	
Тема 7.3. Группа медных духовых инструментов.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы медных духовых инструментов.	2	<i>1</i>
Тема 7.4. Ритм-секция.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для ритм-секции	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа		2	
Тема 7.5. Группа ударных с определенной высотой звука.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы ударных с определенной высотой звука.	2	<i>1</i>
Тема 7.6. Струнная группа	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для струнной группы.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа		2	
Тема 7.7. Дополнительные инструменты.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы дополнительных инструментов.	2	<i>1</i>
	Самостоятельная работа		2	

Раздел 8.	Практическая инструментовка для вокальных коллективов, малых эстрадно-джазовых составов. Инструментовка аккомпанемента солисту.		10	
Тема 8.1. Вокал.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ вокальных партитурных отрывков. Упражнения в распределение голосов клавира для вокального коллектива	2	1
Тема 8.2. Малые эстрадно-джазовые составы.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ ансамблевых партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для инструментального ансамбля.	2	1
	Самостоятельная работа		2	
Тема 8.3. Работа над аккомпанементом.	Содержание учебного материала			
	1	Анализ партитурных отрывков для солиста и типового эстрадно-джазового коллектива. Упражнения в инструментовке клавира для солиста и инструментального состава.	2	1
Дифференцированный зачет	Контроль и учет успеваемости:			
	Итоговый – дифференцированный зачет - который проходит в форме устного ответа и письменной работы.		2	
Всего:			109	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен классными аудиториями. Компьютерный кабинет, библиотека, фонотека, видео-кабинет располагают достаточной материально-технической базой для проведения учебного процесса.

Материально-техническая база:

Компьютер.

Телевизор.

Музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель).

Видеомагнитофон. DVD-проигрыватель

Методические рекомендации преподавателям.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Курс «Инструментовка и аранжировка» расширяет профессиональный кругозор, рассказывает об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомит с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, предусматривает изучение профессиональных терминов, знакомит с различными стилями инструментовки и аранжировки, дает информацию о научно-методической литературе, связанной с этим курсом, предусматривает развитие творческих способностей, стремление к самосовершенствованию, формирует художественный вкус, чувство стиля, знакомит с широким репертуаром. Структура курса тесно связана с рядом предметов: сольное пение, джазовая импровизация, ансамблевое исполнительство, фортепиано, инструментовведение, история стилей современной эстрады, история исполнительского искусства, основы эстрадного ритма, компьютерная аранжировка, элементарная теория музыки, музыкальная информатика, гармония, анализ музыкальных произведений, зарубежная и отечественная музыкальная литература, история мировой культуры, иностранный язык.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Изучая курс «Инструментовка и аранжировка» студенты расширяют профессиональный кругозор, узнают об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, изучают профессиональные термины, знакомятся с различными стилями инструментовки и аранжировки, получают информацию о научно-методической литературе, связанной с этим курсом, развивают творческие способности, формируют художественный вкус, чувство стиля, знакомятся с широким репертуаром.

Перечень основной учебной литературы.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

1. Г араян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. - М., 1986.
2. Грасеев Э. Инструментовка и инструментовведение. - МГИК, М., 1987.
3. Пистон У. Оркестровка. - М., 1990. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977.

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен необходимой учебно-

методической литературой, аудио материалами, интернет - ресурсами.

Учебно-методическая литература:

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. - М., 1967.
2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. - М., 1986.
3. Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. - МГИК, М., 1987.
4. Джазовая панорама. Составитель Брагинская Ж. - М., 1989.
5. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1978.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1976.
7. Кисилев В. 150 американских джазовых тем. Выпуск 1-2. - М., 1994.
8. Киянов Б., Воскресенский С. Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. - М., 1978.
9. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М., 1981.
10. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.
11. Пистон У. Оркестровка. - М., 1990.
12. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977.
13. Розанов В. Инструментоведение. - М., 1981.
14. Русо В. Композиция для джаз-оркестра. - В., 1976.
15. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 1981.
16. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. - М., 1997.
17. Эстрадные оркестры и ансамбли. Партитура. Составитель Чугунов Ю. - М., 1986.

Аудио материалы:

CD - на данном CD представлены аудио-иллюстрации по изучаемым темам, где учащиеся могут услышать их звуковую характеристику: тембр, регистры, динамические, технические и музыкально-выразительные возможности музыкальных инструментов, как отдельно, так и в различных комбинациях а так же их использование в исполнительской практике в типовых эстрадноджазовых составах. Также на данном CD представлены треки, которые содержат звуковые примеры по темам, посвященным изучению эстрадноджазового вокала в курсе «Инструментовка и аранжировка».

Интернет-ресурсы:

1. <http://bce.cii-lib.com/> — музыкальная энциклопедия. На данном сайте можно найти любую интересующую информацию по вопросам инструментоведения, инструментовки и аранжировки.
2. <http://www.belcanto.ru/media/fancybox/> — на сайте представлены материалы, посвященные эволюции музыкальных инструментов в их неразрывной связи с мировым музыкальным исполнительством.
3. <http://glossary.ru/> — сайт содержит всестороннюю информацию по курсу «Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>уметь: создавать партитуры для ансамблей; читать с листа вокальные партии; объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач</p> <p>знать: особенности записи партий для вокального ансамбля; технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях; основы компьютерной аранжировки; принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом; основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;</p>	<p>Формы контроля: контрольная работа в конце 5 семестра; дифференцированный зачет в конце 6 семестра.</p> <p>Все формы контроля оцениваются дифференцированной оценкой.</p> <p>Методы контроля: устный опрос; выполнение практической работы;</p> <p>Оценка результатов обучения: умение излагать программный материал; качество и уровень сложности выполненной работы.</p>

В результате изучения дисциплины «Компьютерная аранжировка» профессионального модуля обучающийся должен:

знать:

- основы компьютерной аранжировки.

уметь:

создавать партитуры для ансамблей;

читать с листа вокальные партии;

работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;

Иметь практический опыт:

- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами;