

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой теории
музыки и композиции
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы аранжировки

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.06 Композиция

Специализация Композитор. Преподаватель

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9		
3	108	72	36	---	Зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Доцент, профессор кафедры Пономарёв В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель:

– Научить студентов делать аранжировки хоровых, сольных вокальных и инструментальных произведений для различных составов хора, инструментального ансамбля и оркестра, воспитать у студентов бережное отношение к оригинальному музыкальному тексту, помочь им раскрыть свои творческие возможности в работе с чужим музыкальным материалом.

1.2. Задачи дисциплины

- а) теоретическое освоение способов аранжировки музыкальных произведений для различных вокально-хоровых и инструментальных составов;
- б) ознакомление со стилевыми особенностями музыки различных эпох;
- в) изучение методических и учебных пособий по вопросам аранжировки;
- г) овладение навыками переложения и аранжировки сочинений любой сложности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «основы аранжировки» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в девятом семестре в объеме 36 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля – зачёт.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Уметь: – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
<p>ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;
<p>ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; – делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	9	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
Из них: практических	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	72
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	

Общая трудоемкость, час		108
ЗЕ	3	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Введение	Аранжировка. Общее понятие. Примеры аранжировок различного типа. Различие и смыкание понятий «переложение», «аранжировка» и «обработка».	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 2. Переложение однородных хоров на четырехголосный смешанный.	Два вида переложений: в тесном и широком расположении. Понижение или повышение тональности в тесном расположении. Избегание отрыва голосов больше, чем на октаву. Небольшие изменения в голосоведении.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 3. Переложение смешанных хоров на однородные.	Аранжировка в тесном и широком расположении. Транспонирование. Аранжировка смешанных хоров переменного расположения. Сохранение тональности.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 4. Аранжировка инструментальных произведений для хора или вокального ансамбля.	Анализ фортепианной пьесы. Разновидности аранжировки: переложение для хора a cappella, переложение для солиста и хора a cappella, переложение для хора с сопровождением, переложение для ансамбля. Транспонирование.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 5. Аранжировка вокальных сочинений с гармоническим сопровождением.	Изменение структуры аккомпанемента соответственно выбранному аккомпанирующему составу. Сохранение или изменение тональности.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 6. Аранжировка фортепианных сочинений для ансамбля.	Изменение фактуры и регистровки.. Изменение ритмики исходного материала.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 7. Создание клавира ансамблевого и оркестрового сочинения.	Поиск адекватного звучания на фортепиано. Изменение фактуры, ритма, регистра, количества голосов.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2
Тема 8. Народная песня в традиционной хоровой обработке.	Жанровые разновидности русского фольклора. Основные принципы обработки народной песни композиторами-классиками. Бережное отношение к мелодии, разнообразие выразительных средств.	ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2

<p>Тема 9. Аранжировка народной песни для голоса и инструментального ансамбля, или для инструментального состава без певческих голосов.</p>	<p>Выбор состава. Темброво-фактурное решение аккомпанемента, Стилевые варианты аранжировочных решений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 10. Аранжировка эстрадной песни для вокального ансамбля а капелла.</p>	<p>Особенности гармонии и фактуры. Проблема ритмической функции.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 11. Аранжировка эстрадной песни для голоса и фортепиано.</p>	<p>Поиск адекватной фактуры.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 12. Аранжировка эстрадной песни для голоса и акустического ансамбля.</p>	<p>Подбор инструментов, фактурно-ритмические решения.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 13. Аранжировка эстрадной песни для голоса и электрифицированного (гитарного) ансамбля.</p>	<p>Выбор стилового решения в ситуации микрофонного пения: а) голос над партитурой (вариант популярной песни); б) голос внутри партитуры (вариант рок-звучания).</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 14. Аранжировка неэстрадной песни для голоса и ансамбля.</p>	<p>Выбор инструментария (акустический, электронный), темброво-фактурное решение.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 15. Джазовая аранжировка. Общее понятие.</p>	<p>Инструментарий, принципы, особенности (импровизация, куплетная форма и т.д.), особенности записи.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 16. Аранжировка для малых джазовых ансамблей (2-3 исполнителя).</p>	<p>Проблема объема выписанного материала, и материала, оставленного для «обыгрывания». Варианты гармонических решений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>

<p>Тема 17. Аранжировка для джазового оркестра («Биг-бэнда»).</p>	<p>Гармонические «пачки», проведение риффа в оркестре, варианты решения ритм-секции.</p> <p>Понятие «клавир-дирекцион», игра блок-аккордами на рояле, место и роль гитары (банджо) в большом оркестре.</p> <p>Элементы общеоркестрового (симфонического) развития в джазовой аранжировке для биг-бэнда.</p> <p>Использование электронных (электрифицированных) инструментов в биг-бэнде. Проблема звукового баланса.</p> <p>Особенности аранжировки неджазовых произведений – классических, народных – для джазовых составов. Проблема стилевой трансформации.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>
<p>Тема 18. Электронная (компьютерная) аранжировка. Общее понятие.</p>	<p>Специфические акустические особенности компьютерной аранжировки. Ее варианты и функции (роль).</p> <p>Создание аккомпанемента («минусовки»), ее особенности в связи с задачами и функцией.</p> <p>Создание оригинальной самодостаточной пьесы на электронных тембрах, в основе которой положен какой-либо исходный музыкальный материал (мелодия, законченная пьеса).</p> <p>Проблема стилевой трансформации.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2</p>

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Введение	2	0	2
Тема 2. Переложение однородных хоров на четырехголосный смешанный.	2	4	6
Тема 3. Переложение смешанных хоров на однородные.	2	4	6
Тема 4. Аранжировка инструментальных произведений для хора или вокального ансамбля.	2	4	6
Тема 5. Аранжировка вокальных сочинений с гармоническим сопровождением.	2	4	6

Тема 6. Аранжировка фортепианных сочинений для ансамбля.	2	4	6
Тема 7. Создание клавира ансамблевого и оркестрового сочинения.	2	4	6
Тема 8. Народная песня в традиционной хоровой обработке.	2	4	6
Тема 9. Аранжировка народной песни для голоса и инструментального ансамбля, или для инструментального состава без певческих голосов.	2	4	6
Тема 10. Аранжировка эстрадной песни для вокального ансамбля а капелла.	2	4	6
Тема 11. Аранжировка эстрадной песни для голоса и фортепиано.	2	4	6
Тема 12. Аранжировка эстрадной песни для голоса и акустического ансамбля.	2	4	6
Тема 13. Аранжировка эстрадной песни для голоса и электрифицированного (гитарного) ансамбля.	2	6	8
Тема 14. Аранжировка неэстрадной песни для голоса и ансамбля.	2	4	6
Тема 15. Джазовая аранжировка. Общее понятие.	2	4	6
Тема 16. Аранжировка для малых джазовых ансамблей (2-3 исполнителя).	2	4	6
Тема 17. Аранжировка для джазового оркестра («Биг-бэнда»).	2	6	8
Тема 18. Электронная (компьютерная) аранжировка. Общее понятие.	2	4	6
Итого за семестр	36	72	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бондаренко, Г. Главный ход джаза. Искусство аранжировки [Электронный ресурс] : практическое руководство по гармонии джаза : для фортепиано : учебно - методическое пособие для средних и высших учебных заведений / Г. Бондаренко ; ред. П. А. Попов. – 3 -е изд., перераб. и доп. – Документ в формате PDF. – М. : [Б.и.], 2004. – 92 с. – Режим доступа : 746 . - Полнотекстовый документ на жестком диске. – С MIDI - иллюстрациями.
2. Гаранян, Георгий Арамович. Основы эстрадной и джазовой аранжировки [Текст] : [учебное пособие для музыкальных вузов и училищ] / Г. А. Гаранян. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Фонд Георгия Гараняна, 2010. – 254 с. : ил., нот тв. - Учебник издается в том виде, в котором его сдал в печать автор - Георгий Арамович Гаранян (1989 г.) . – Гриф Упр. кадров учеб. заведений и науч. учреждений М-ва культуры СССР.
3. Ивакин, М.Н. Хоровая аранжировка: Учеб. пособие для вузов по спец. "Музыкальное образование" / М. Н. Ивакин. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
4. Олеников, Константин Васильевич. Аранжировка [Текст] / К. В. Олеников. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 112 с. : мяг.
Олеников, Константин Васильевич. Аранжировка [Электронный ресурс] / К. В. Олеников. – 1 файл в формате PDF. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 112 с. – Режим доступа : 1871 .

6.2. Дополнительная литература

1. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1986.
2. Петелин, Роман Юрьевич. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Текст] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – СПб. : БХВ(ВНУ)-Петербург, 2009. – 590 с. : ил. мяг. – (Мастер) . - CD-ROM находится в читальном зале.
3. Петелин, Р.Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Электронный ресурс] : компакт-диск к книге / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – [CD диск в формате CD Extra]. – СПб. : БХВ(ВНУ)-Петербург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Музыкальный компьютер)
4. Самарин В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учеб. пособие. – М., 2002.
5. Тюлин, Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Т. I – М., 1976. Т. II – М., 1977.
6. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1996.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Социально - гуманитарные знания
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 6.4. [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 6.5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 6.6. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 6.7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 6.8. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6.9. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями (I-1-08, I-1-05) для индивидуальных консультаций, оснащенные фортепиано, ноутбуком, колонками;

Для самостоятельной работы студента:

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».