

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Основы аранжировки и гармонизации»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Основы аранжировки и гармонизации» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью освоения дисциплины «Основы аранжировки и гармонизации» является формирование у обучающихся навыков аранжировки в исполнительской, репетиционной и ансамблевой деятельности с использованием вокальных техник и приемов, решения задач профессиональной направленности и практического их использования в дальнейшей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- возможности эффективного использования в деятельности аранжировщика представлений о музыкальном языке и музыкальной форме;
- особенности координации слуха, голоса, ладового слуха, чувства ритма для решения задач аранжировки и гармонизации;
- основы аранжировки музыкальных произведений.

Уметь:

- применять в своей деятельности аранжировщика представления о музыкальном языке и музыкальной форме;
- читать нотный текст, представлять на слух необходимую мелодию и ее гармоническое сопровождение;
- создавать аранжировки музыкальных произведений.

Владеть:

- навыками применения в своей деятельности аранжировщика представлений о музыкальном языке и музыкальной форме;
- навыками представления на слух, слухового анализа, навыками записи музыкального текста аранжировки.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, подготовка докладов, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях для самостоятельной работы студентов.

3. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую

понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

4. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию или к промежуточной аттестации.

5. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

6. Проводимые в различных формах семинарские занятия (дискуссии, обсуждения, анализ), дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

7. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой дисциплине, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий, процедур и методов следует проанализировать примеры их практического применения, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал.

Процесс обучения

В процессе изучения дисциплины обучающийся обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины. Процесс изучения дисциплины включает в себя:

1. Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия).

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент получает основной объем информации по конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендовано вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических вопросов, например, читать нотный текст, представлять на слух необходимую мелодию и ее гармоническое сопровождение, создавать аранжировки музыкальных произведений и т.д. Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно подготовиться.

Работа над индивидуальным практическим заданием – создание собственной аранжировки произведения с заданными технологическими и стилистическими параметрами и исполнения произведения собственной аранжировки.

2. Самостоятельная работа. К самостоятельной работе в ходе изучения дисциплины относят: подготовку к практическим занятиям, выполнение индивидуальных заданий, подготовку к промежуточной аттестации.

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.

3. Контроль текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины.

В течение учебного семестра обучающийся самостоятельно работает над практическим заданием. По вопросам, возникшим в ходе выполнения практического задания студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю.

Промежуточная аттестация состоит из практического задания и исполнения программы.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
	Раздел 1. Аранжировка
1.1	Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка как вид транскрипторской практики. Аранжировка и ее отличие от переложения, транскрипции, обработки (вводное занятие)/Лек/
1.2	Соотношение первичного, авторского текста, и вторичного, транскрипторского. Основные аспекты аранжировки. Аранжировка и выразительные возможности сольного и ансамблевого вокального исполнительства./Пр/
1.3	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение практического задания. Самостоятельное изучение тем: «Основные методы аранжировки, используемые при работе над вокальными произведениями», «Отличия между традиционными и современными приемами аранжировки» /Ср/
1.4	Практические формы аранжировки. Сравнительный анализ различных аранжировочных решений. Выявление индивидуальных приемов в создании нового художественного продукта. Авторские подходы в аранжировке. /Лек/
1.5	Темповые, ритмические, фактурные переосмысления. Определение основных выразительных средств. Фактурные решения: типы контрастов. Составление плана аранжировки. /Пр/

1.6	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение практического задания. Самостоятельное изучение тем: «Выбор элементов для аранжировки вокального произведения», «Особенности подходов при создании аранжировки «с нуля» и адаптации уже существующей»./Ср/
1.7	Аранжировка мелодии песни (джазового стандарта). Аранжировка мелодии как варьирование. Мелодическая фигурация как прием аранжировки мелодии./Лек/
1.8	Виды мелодической фигурации. Ритмическое и синтаксическое варьирование мелодии. /Пр/
1.9	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение практического задания. Самостоятельное изучение тем: «Учет факторов при выборе стиля аранжировки для конкретного произведения», «Влияние разных текстур (гомофония, полифония) на аранжировку для вокального ансамбля». /Ср/
1.10	Аранжировка фортепианного аккомпанемента /Лек/
1.11	Изменение звукового образа оригинала путем гармонизации. Гармоническое варьирование базовых гармонических оборотов. Тритоновые и терцовые замены. Параллельные последовательности. Особенности голосоведения? фактуры, ритма./Пр/
1.12	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям.: Выполнение практического задания. Самостоятельное изучение тем: «Сочетание элементов аккомпанемента и вокальных партий в аранжировке», «Изменение ритма в аранжировке произведений». /Ср/
1.13	Аранжировка темы для вокального ансамбля /Ср/
1.14	Аранжировка для двух-, трех- и четырехголосного ансамбля. Специфика аранжировки для разных исполнительских составов. Тематическое и тональное развитие, фактура (d n/x/ голифонические приемы), динамика, артикуляция. /Ср/
	Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
2.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
2.2	Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/
2.3	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного материала. К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков, обучающихся на занятиях. Формами текущего контроля по дисциплине являются: устные опросы. Устные опросы являются элементом промежуточной аттестации, не оцениваются, однако позволяют выявить проблемы на этапе усвоения материала и принять своевременные шаги (например, повтор какой-либо части теории). Вопросы имеют спонтанный, наводящий характер, и, кроме контроля, призваны обеспечить вовлеченность и улучшить мотивацию.

Текущий контроль – собеседование (2 вопроса: первый вопрос обязательный – указан в темах собеседований; второй вопрос – в списке вопросов для текущей успеваемости студентов (устный опрос).

Темы собеседований:

1. Методы и приемы аранжировки произведений для вокального ансамбля.
2. Разбор аранжировки: гармонический и исполнительский анализ произведений.

Примерный перечень вопросов для текущей успеваемости студентов (устный опрос):

1. Основные методы аранжировки, используемые при работе над вокальными произведениями.
2. Отличия между традиционными и современными приемами аранжировки.

3. Выбор элементов для аранжировки вокального произведения.
4. Особенности подходов при создании аранжировки «с нуля» и адаптации уже существующей.
5. Учет факторов при выборе стиля аранжировки для конкретного произведения.
6. Влияние разных текстур (гомофония, полифония) на аранжировку для вокального ансамбля.
7. Приемы многоголосия в аранжировках вокальных произведений.
8. Сочетание элементов аккомпанемента и вокальных партий в аранжировке.
9. Изменение ритма в аранжировке произведений.
10. Основные критерии успешной аранжировки для вокального ансамбля.
11. Гармонический и исполнительский анализ произведения.
12. Проведение гармонического анализа произведения перед тем, как его аранжировать.
13. Наиболее эффективные приемы для создания интересной аранжировки.
14. Определение приоритетности вокальных партий в исполнении.
15. Роль и значение динамики и артикуляции в исполнительском анализе произведения.
16. Методы и инструменты учета вокальных характеристик исполнителей при аранжировке.
17. Использование сложных гармоний в аранжировке для вокального ансамбля.
18. Методы самоконтроля для оценки своей аранжировки перед исполнением произведения.
19. Взаимодействие между музыкантами в процессе исполнения аранжировки.
20. Основные элементы, на которые следует обратить внимание при оценке качества исполнения аранжированного произведения.

Также на практических занятиях ведется работа над созданием аранжировок произведений в том числе с заданными технологическими и статистическими параметрами.

3 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Задание для проведения промежуточной аттестации.

Экзамен состоит из практического задания и исполнения программы. Практическое задание заключается в создании собственной аранжировки произведения с заданными технологическими и стилистическими параметрами и исполнения произведения собственной аранжировки

4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1. Рекомендуемая литература				
1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Холопова В. Н.	Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л1.2	Петерсон А.В.	Гармония в эстрадной и джазовой музыке: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
1.2. Дополнительная литература				
Л2.1	Чугунов Ю.Н.	Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.2	Гуляницкая Н. С.	Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм: история, теория, практика: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.3	Булавинцева Ю. В.	Хрестоматия по вокальному ансамблю. Для 4–7 голосов a cappella: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС

1.3. Методические разработки

ЛЗ.1		Методические указания по освоению дисциплины «Основы аранжировки и гармонизации» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения	Череповец: ЧОУ ВО «МУИ», 2024	ЭБС
------	--	--	-------------------------------	-----