

Частное образовательное учреждение высшего образования

**«Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)**

Основы аранжировки и гармонизации
рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

Направленность (профиль) **53.03.01 Эстрадно-джазовое пение**

Год начала обучения **2025**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 40

самостоятельная работа 64

Виды контроля в семестрах:

экзамен 6

Распределение часов дисциплины по курсам

Семестр	6		Итого	
	уп	рп		
Лекции	8	8	8	8
Практические	32	32	32	32
Контроль самостоятельной работы	4	4	4	4
Иная контактная работа	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ауд.	40	40	40	40
Сам. работа	64	64	64	64
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	108	108	108	108

Рабочая программа составлена:

Методист Иванова С.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Основы аранжировки и гармонизации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 563)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Утверждено на заседании учебно-методического совета университета 29.07.2024 года протокол №2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	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.
1.2	Задачи дисциплины: – получение навыков аранжировки и гармонизации песен; – знание специальных терминов и обозначений; – овладение навыками работы с различными видами партитур; – умение использовать на практике полученные знания и навыки как для индивидуального (теоретическая методическая работа; сольное исполнительство), так и коллективного творчества (участие в работе творческого коллектива и руководство им).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Гармония
2.1.2	Сольфеджио
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Джазовая гармония

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте
ОПК-6.5	Выполняет гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	возможности эффективного использования в деятельности аранжировщика представлений о музыкальном языке и музыкальной форме
3.1.2	особенности координации слуха, голоса, ладового слуха, чувства ритма для решения задач аранжировки и гармонизации
3.1.3	основы аранжировки музыкальных произведений
3.2	Уметь:
3.2.1	применять в своей деятельности аранжировщика представления о музыкальном языке и музыкальной формы
3.2.2	читать нотный текст, представлять на слух необходимую мелодию и ее гармоническое сопровождение
3.2.3	создавать аранжировки музыкальных произведений
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками применения в своей деятельности аранжировщика представлений о музыкальном языке и музыкальной формы
3.3.2	навыками представления на слух, слухового анализа, навыками записи музыкального текста аранжировки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	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/	6	2	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.2	Соотношение первичного, авторского текста, и вторичного, транскрипторского. Основные аспекты аранжировки. Аранжировка и выразительные возможности сольного и ансамблевого вокального исполнительства./Пр/	6	8	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	

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/	6	10	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.4	Практические формы аранжировки. Сравнительный анализ различных аранжировочных решений. Выявление индивидуальных приемов в создании нового художественного продукта. Авторские подходы в аранжировке. /Лек/	6	2	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.5	Темповые, ритмические, фактурные переосмысления. Определение основных выразительных средств. Фактурные решения: типы контрастов. Составление плана аранжировки. /Пр/	6	8	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
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/	6	12	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.7	Аранжировка мелодии песни (джазового стандарта). Аранжировка мелодии как варьирование. Мелодическая фигурация как прием аранжировки мелодии./Лек/	6	2	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.8	Виды мелодической фигурации. Ритмическое и синтаксическое варьирование мелодии. /Пр/	6	8	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
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/	6	12	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.10	Аранжировка фортепианного аккомпанемента /Лек/	6	2	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.11	Изменение звукового образа оригинала путем гармонизации. Гармоническое варьирование базовых гармонических оборотов. Тритоновые и терцовые замены. Параллельные последовательности. Особенности голосоведения? фактуры, ритма./Пр/	6	8	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
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/	6	10	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	

1.13	Аранжировка темы для вокального ансамбля /Ср/	6	8	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
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/	6	12	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
	Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации				
2.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/	6	4	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
2.2	Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/	6	35,7	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
2.3	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/	6	0,3	ОПК-6.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

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.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Оценочные средства прилагаются к РПД

5.4. Перечень видов оценочных средств

Задание для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для текущей успеваемости студентов (устный опрос)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. 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
6.1.2. 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
6.1.3. Методические разработки				
Л3.1		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
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Методические материалы для вокалистов. Режим доступа http://yuri317.narod.ru/ped/ass/vocal.html			
Э2	Библиотека музыкальных партитур. Режим доступа http://imslp.org			
Э3	www.notarhiv.ru Проект «Нотный архив России»			
Э4	http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система ЭБСИРbooks			
Э5	http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка»			
Э6	http://imslp.org Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»			
6.3 Перечень информационных технологий				
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft 0365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt w/Faculty			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных				
6.3.2.1	ЭБС «Университетская библиотека on-line»			
6.3.2.2	ЭБС «IPRbooks»			
6.3.2.3	ЭБС «Лань»			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	стулья, столы, колонки звуковые, электропианино, микшерный пульт, база с микрофоном, стойка для микрофона, репетиционно-концертный зал, в помещении для самостоятельной работы студентов – ПК с выходом в Интернет

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к РПД