

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Инструментовка, аранжировка

Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К. Тимофеев

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Чугунов Ю.Н., профессор кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание профессиональных исполнителей, имеющих навыки в области инструментовки и аранжировки, способных в случае необходимости написать партитуру на данный состав инструментов или сделать переложение произведения на непредвидимый в оригинале инструмент или инструментальный состав. Курс инструментовки и аранжировки должен расширить кругозор учащихся, привить им музыкальный вкус, оснастить необходимыми профессиональными навыками, которые помогут в дальнейшем в профессиональной творческой работе.

Задачами дисциплины является:

- овладение техникой профессии, знакомство с творчеством известных аранжировщиков,
- воспитание у магистрантов навыков чтения оркестровых партитур.
- развитие навыков оркестрового мышления.
- знакомство с направлениями и стилями джазовой и современной эстрадной музыки.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций:

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	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных

	<p>сочинениях;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической
--	--

	идентификации.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на втором году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	4
Аудиторные занятия		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Краткие методические указания.

На первоначальном этапе целесообразно представлять домашние задания по инструментовке в виде дирекционных (in C). Первые задания связаны с ритм-группой, как самостоятельной музыкальной единицей, так и оркестровой группой биг-бэнда. Известно, что солисту в джазовом ансамбле предоставляется большая свобода, чем солисту в симфоническом оркестре; он может включать в своё исполнение большие сольные импровизационные эпизоды, более свободно ритмически аккомпанировать солисту,

несколько изменять нотный текст в рамках заданного стиля. Игра же в оркестровой группе требует более строгого соблюдения правил исполнения – общей штриховой техники. Желательно после одной – двух работ на ритм-группу добавлять духовые инструменты. Постепенно увеличивая количество голосов (от двух до пяти). Это могут быть смешанные составы, например, труба, тромбон, саксофон-альт, саксофон тенор. Когда количество духовых голосов достигнет четырёх, можно представить такую группу, как группу биг-бэнда: 4 трубы плюс ритм-группа, или 4 тромбона плюс ритм. При пятиголосии – пять саксофонов (два альты, два тенора, баритон). В каждой аранжировке с духовыми инструментами следует использовать различные фактурные решения: унисоны, октавные унисоны, интервальные сочетания, аккорды (хорусы), а также полифонические пиёмы. В аранжировках для ритм-группы с присоединением духовых инструментов, следует применять в партиях фортепиано и баса как буквенно-цифровые обозначения, так и нотной записи. Письменные работы желательно представлять в различных джазовых стилях и жанрах, употребляя для инструментов ритм-группы характерные приёмы, свойственные данным стилям.

Тема 1. Штрихи. Роль штриховой технике для групповой игры в биг-бэнде. Основные штрихи духовой группы: легато, деташе, стаккато.

Специфические приёмы звукоизвлечения на духовых инструментах, их запись. Глиссандо (клапанное, губное, с полунажатыми клапананами – у труб; восходящее, нисходящее). Приёмы близкие к глиссандо: smear, blue notes, shake (губная трель у труб).

Унисоны. Фактический унисон, октавные удвоения, двухоктавные и трёхоктавные удвоения.

Интервалы и аккорды. Интервалы внутри одной подгруппы (терции, кварты, сексты) употребляются сравнительно редко.

Аккорды. Аккорды уже октавы, аккорды замкнутой октавы (блокакорды), аккорды шире октавы (широкое расположение при четырёхголосии) или многозвучные аккорды. Аккордовое движение (как правило, в тесном расположении). Аккордовые педали при независимом движении верхних голосов (чаще в широком расположении у тромбонов или саксофонов. «Гроздевые» аккорды пяти или шестиголосные с добавленными тонами и альтерациями.

Тема 2. Группа саксофонов.

Расположение группы в партитуре. Приёмы звукоизвлечения: «открытый звук, вибрация (в том числе «раскачивание звуков в пределах одного тона, субтон.

Сольные эпизоды, солирующая группа в аккордовом и унисонном движении, гармонические педали, контрапункты и риффы.

Унисон. Октавные и двухоктавные удвоения (в зависимости от регистровых возможностей инструмента).

Интервальные сочетания: терции и кварты.

Пятиголосное аккордовое движение уже октавы, с замкнутой октавой (блок-аккорды) и шире октавы (с добавленными тонами).

Педали статичные и подвижные в различных расположениях. 4см.

Подвижный первый альт с более статичной фактурой остальных саксофонов.

Вариантные сочетания (напр. При употреблении флейты или кларнета)

Практические задания

Аранжировка джазовых стандартов с применением всех вышеперечисленных приёмов. Все аранжировки выполняются с применением ритм-группы in C (не транспонируя). Для таких заданий достаточно трёх строчек: две строчки (в скрипичном и басовом ключе) – саксофоны, одна – для контрабаса. Над этой строчкой буквенно-цифровые обозначения. В ритм-группе использовать буквенно-цифровые обозначения (для фортепиано). Бас записывать нотами.

Несколько туттийных тактов представить в транспонированном виде в соответствующих тональностях: одна строчка - 2 альты, одна - 2тенора, одна – баритон.

Тема 3. Медная группа биг-бэнда

1. Группа труб

Изложение группы труб в партитуре биг-бэнда. Технические и регистровые возможности труб..

Выбор регистра для чистого унисона и октавного удвоения. Использование интервальных сочетаний – преимущественно терций, секст и кварт,

Варианты изложения.

а) Для четырёх труб – уже октавы

б) для четырёх труб – октавное удвоение (при трёхголосном складе)

в) Для пяти труб – шире октавы (5-я - децима или нона ниже 1-й трубы).

г) Гроздевые аккорды в четырёх и пятиголосном изложении.

Специфика изложения аккордовой фактуры в группе труб в высшем регистре.

2 Группа тромбонов

Расположение группы в партитуре биг-бэнда. Технические возможности группы (относительно меньшая техническая подвижность, особенно в низком регистре по сравнению с трубами и саксофонами). Необходимость знания учащимися позиций тромбона для более полного использования его технических возможностей. Унисоны. Аккордовая фактура в разных расположениях (Тесное – в подвижных эпизодах в в сридных и высоких регистрах, смешанное и широкое – в средних и низких регистрах).

Тема 4. Варианты изложения медной группы в партитуре

Два типа сочетаний

Идентичные сочетания – мелодико-ритмическая общность движения групп.

Дифференцированные сочетания – разные виды движения групп.

Идентичные сочетания Чистые унисоны на ограниченном регистровом отрезке.

Октавные и двухоктавные удвоения.

Аккордовые комбинации в тесном расположении: четырёхголосные аккорды труб уже октавы, тромбонов – октавой ниже труб.

Четырёхголосные аккорды труб (уже октавы), тромбонов – шире октавы (октавой ниже).

Аккорды труб (трезвучия с с замкнутой октавой), тромбонов – уже октавы (нон – терцдецим-аккорды уже октавы) октавой ниже.

Гроздевые аккорды (с добавленными тонами и альтерациями в тесном или смешанном расположении).

Дифференцированные сочетания встречаются несколько реже идентичных.

Мелодическое движение труб в унисон или в октавном удвоении при педалях или более подвижных ритмических рисунках тромбонов.

Мелодическое унисонное движение тромбонов при педалях или отдельных аккордах на разные доли труб (чаще синкопированных).

Аккордовая фактура у труб при гармонических педалях у тромбонов.

Сурдины медных инструментов

Сурдины для медных инструментов в джазовых оркестрах используются гораздо чаще, чем в симфонических. Они подразделяются на

а) сурдины, вставляющиеся в раструб инструмента;

б) сурдины, накрывающие раструб и те, которые держатся или закрепляются около него.

Первый тип сурдин. Они изменяют тембр и несколько ограничивают регистровое использование инструмента.

Straight mute - прямая фибровая сурдина, изменяющая тембр инструмента (более резкий тембр).

Cup mute – чашечная фибровая сурдина, смягчающая звук. Употребляется в лирических эпизодах.

Harmon mute – состоит из основной грибовидной части и выдвигающейся трубки с маленьким раструбом. Используется с трубкой и без неё, что даёт разные тембровые эффекты. Прикладывая и убирая руку от раструба, достигается эффект Wa-Wa.

Второй тип сурдин. Эти сурдины делают звук мягче, не влияя на тембр и регистровое использование инструмента.

Plunger. Употребляется для создания особых эффектов, близких к речевым интонациям человеческого голоса. Закрытые звуки обозначаются «+», открытые – «о».

Velvet tone – «мягкий тон» (фибровая сурдина) - прикрепляется к раструбу тремя зацепками. Делает звук тише и мягче, не влияя на основной тембр инструмента.

Hat – «шляпа» - фибровая или металлическая сурдина, крепится на штативе около раструба. Иногда снимается со штатива и рукой прикрывает и открывает раструб в более быстром движении.

Практические задания

Изложить предлагаемые музыкальные фрагменты (экспозицию джазового стандарта) во всех вышеперечисленных вариантах: унисоны, в октавном и двухоктавном удвоении, интервалами, в аккордовой фактуре в идентичном и дифференцированном сочетании. Инструментовать несколько джазовых стандартов (экспозиции) разного темпа и характера. Все задания выполняются с участием ритм-секции. Аранжировать фортепианный клавишник для медной группы. Все задания выполнить в виде дирекциона в строе *in C* на трёх строчках: две строчки – медь, нижняя – бас с буквенно-цифровыми обозначениями над ним. Один туттийный эпизод написать в виде транспонированной (для труб) партитуры. Анализировать биг-бэндные партитуры, отмечая все фактурные и штриховые особенности.

Ознакомившись со всеми группами инструментов, можно переходить к аранжировке для биг-бэнда.

Тема 5. Биг-бэнд – большой джазовый оркестр (без группы струнных инструментов).

Знакомство с основными стилями и направлениями джаза, связанными с развитием свингового стиля. Характерные особенности музыки, исполняемой биг-бэндами: ранний свинг, (начало 30-х гг.) свинг конца 30-х – 40-х гг., стиль 50-х гг. («прогрессив» и т.д.

Увеличение инструментального состава – от ранних оркестров до современных биг-бэндов. Наиболее значительные представители данного стиля: Флетчер Хендерсон, Бенни Гудмен, Дюк Эллингтон, Джимми Ландсфорд, Арти Шоу, Каунт Бейси, Гленн Миллер, Вуди Герман, Лайонел Хемптон, Стен Кентон, Диззи Гиллеспи, Куинси Джонс, Джо Хендерсон, Тэд Джонс... Биг-бэнды европейских стран и России.

1. Виды сочетаний духовых групп

а) Идентичные сочетания

Унисоны, октавные и двухоктавные удвоения: унисон труб и саксофонов (с учётом регистровых возможностей входящих в это сочетание инструментов).

Унисон саксофонов и тромбонов.

Сочетание унисонов труб и саксофонов в октаву или в две октавы.

- Интервальные сочетания. Чаще встречаются внутри одной группы.
 - Аккордовые сочетания: прямое наложение группы труб и четырёх саксофонов в тесном расположении (в ограниченном диапазоне).
 - Унисон саксофонов и тромбонов (создаёт плотный, густой тембр, лучше в среднем и не очень быстром темпе).
 - Унисон тромбонов с саксофоном баритоном (а также со струнным басом для усиления басового хода).
 - Фактический унисон всех духовых в ограниченном диапазоне, употребляется редко.
 - Сочетание унисонов труб и саксофонов в октаву, а также октавные удвоения труб и саксофонов (для подвижных пассажей в быстром темпе).
 - Наложение октавного удвоения медных (труб, тромбонов) на октавные удвоения саксофонов (даёт эффект мощного, плотного звучания).
- б) Интервальные сочетания – встречаются внутри той или иной группы.

в) Аккордовые сочетания – прямое наложение группы труб и четырёх саксофонов (в тесном расположении).

- сочетание аккордов группы труб с четырёхголосными аккордами саксофонов в разных октавах в тесном расположении.
- сочетание аккордов группы труб (в тесном расположении) с аккордами саксофонов шире октавы (чаще в нижнем регистре)..

Варианты изложения у духовых:

- сочетание группы труб и тромбонов (в тесном расположении) с пятью саксофонами в смешанном (расширенном) расположении.
- сочетание группы труб (в тесном расположении) и тромбонов в смешанном или широком расположении с группой из четырёх саксофонов (в смешанном расположении) дублирующих средние голоса труб и тромбонов. Баритон исполняет самый нижний голос, соединяясь с басом или четвёртым тромбоном.

г) Дифференцированные сочетания:

- движение аккордового массива у медных инструментов за мелодическим голосом при унисонном контрапунктическом движении саксофонов.
- унисонное или октавное мелодическое движение труб при подвижных педалях саксофонов и тромбонов.
- унисонное или октавное движение саксофонов при аккордовом сопровождении труб и тромбонов (отдельными синкопированными аккордами).
- аккордовое (хорусное) движение саксофонов с аккордовыми ответами (в паузах) труб.

- интервальное (в терцию) или аккордовое движение саксофонов с ритмизованным доминантовым органным пунктом унисона тромбонов.
- унисонное контрапунктическое движение (фугообразное) унисона труб, унисона тромбонов и унисона саксофонов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль за работой магистрантов по дисциплине «Инструментовка и аранжировка» осуществляется в форме контрольных уроков и экзаменов.

Сроки проведения контрольных уроков и зачётов определены учебным планом. По окончании курса преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости магистранта с учётом посещаемости занятий и эффективности усвоения учебного материала (экзамен).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297266>
2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58173>

б) Дополнительная литература

1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119199>
2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2052>
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. — СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Условием успешного освоения материала является получение необходимого знания в процессе общения с педагогом и отработка полученных навыков в самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и практических занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.