

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

26.12.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Полосмак А. О.

26.12.2017 г.

АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

Составитель

Геращенко Е. И., преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», магистр искусств

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 5 от 26.12.2017 г.

УДК 78.088(075.8)
ББК 85.31я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 21.12.2017 г.);

Елисеенко О. Н., доцент кафедры искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Заслуженный деятель искусств, композитор.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 2 от 26.09.2017 г.)

А79 Геращенко, Е. И. Аранжировка и переложение музыкальных произведений : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Геращенко Е. И. – Электрон. дан. (1,2 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2018. – 91 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181814578 от 23.02.2018 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-240-8

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» (далее – ЭУМК «Аранжировка и переложение музыкальных произведений») предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов в данной области, ознакомления с основными понятиями этого вида музыкальной деятельности. Также предполагается овладение практическими навыками осуществления процессов, включенных в состав алгоритма написания аранжировки и переложения музыкального произведения на основе приведенных рекомендаций. Кроме того, рассматриваются вопросы определения структуры и функционирования системы выразительных средств музыкального искусства, а также специфического музыкального языка, присущего музыкальному искусству эстрады, обзору и анализу стилистики популярной музыки и воплощению средствами эстрадного оркестра и ансамбля.

Особое внимание в ЭУМК «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» уделяется закреплению на практике полученных знаний и навыков, интеграции их в творческую деятельность по написанию аранжировок в различных стилях популярной музыки. Работа по дисциплине построена как на выполнении практических заданий по аранжировке и переложению музыкальных произведений, так и на основе анализа профессионально выполненных выдающимися аранжировщиками образцов.

Комплекс представляет собой совокупность учебно-методической и нормативной документации, средств контроля, а также прочих современных образовательных ресурсов, необходимых студентам для полноценного обучения.

Основной целью раздела дисциплины является формирование знаний и практических навыков у студентов в сфере аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов – как оркестровых, так и ансамблевых.

Теоретический раздел комплекса содержит краткий курс лекций по дисциплине, в котором представлены все наиболее важные для овладения навыка-

ми аранжировки и переложения музыкальных произведений темы. Однако для освоения полного объема знаний и навыков по данной дисциплине, соответствующего стандартам высшей школы, необходима работа студентов с дополнительной литературой, а также самостоятельная отработка на практике полученных навыков и приемов аранжировки.

Практический раздел УМК содержит тематику практических занятий для студентов очной формы обучения. План каждого практического занятия включает вопросы и задания, прохождение которых позволит студентам освоить необходимый материал. Предусмотрена демонстрация партитур различного уровня сложности с последующим анализом.

ЭУМК содержит примерные темы для подготовки рефератов и докладов. Кроме того, в этом разделе представлены основные принципы организации самостоятельной работы студентов. В разделе контроля знаний студентам предложены вопросы для самоконтроля, список примеров партитур, обязательных для анализа, схема анализа партитуры музыкального произведения, задания теста-контроля. Благодаря этим материалам студент имеет возможность самостоятельно проверить качество усвоенных знаний и навыков по дисциплине. Также в данном разделе содержатся вопросы к зачету по дисциплине.

Вспомогательный раздел включает учебную программу, методы (технологии) обучения и контроля, тестирования уровня качества профессиональных компетенций. Также раздел содержит список основной и дополнительной литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

План

Цели, задачи, основные понятия и термины курса «Аранжировка и переложение музыкальных произведений».

Аранжировка как вид музыкального творчества. Обобщение знаний и навыков по теории музыки, инструментоведению, гармонии, анализе музыкальных форм и полифонии.

Получение необходимых знаний и навыков для создания аранжировок и переложений музыкальных произведений при использовании клавиров, дирекционных, партитур.

Введение

Целью освоения учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» является воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и просветительской деятельности в области эстрадной музыки. Практической целью обучения является приобретение необходимой суммы знаний в области инструментовки, а также овладение творческими умениями и основами практической аранжировки для разного вида составов исполнителей, практикуемые в сфере эстрадной музыки.

Задачами изучения данной дисциплины является формирование у студентов широкого музыкального и художественного кругозора, дальнейшее совершенствование аранжировочных навыков в сфере работы с эстрадным оркестром и ансамблем, подготовка к созданию своих аранжировок и переложений, накопление собственного практического опыта, стимулирование творческой инициативы.

Аранжировка как вид творческой деятельности предполагает определенный ракурс рассмотрения в ряду других видов музыкальной деятельности: это композиция и анализ музыкальных произведений. Искусство аранжировки

представляет собой процесс творческой комбинаторики известных клише, форм, методов и приемов композиции на основе тщательного и профессионального анализа музыкального произведения в требуемом контексте.

Следовательно, аранжировка, безусловно, является самостоятельным видом художественного творчества, требующим от музыканта не только творческой инициативы, но и определенной степени технической подготовки и профессионализма. Совокупность основных навыков, необходимых для успешного осуществления аранжировки или переложения музыкальных произведений, включает в себя следующее: знание основных закономерностей строения музыкального произведения, понимание горизонтальных и вертикальных функций музыкального целого, знание и умение воспроизводить типичные черты и специфические особенности конкретных стилей популярной музыки, умение анализировать и применять аранжировочные приемы, распространенные в тех или иных стилях, а также способность точно зафиксировать результат своей работы в нотной записи. Таким образом, подготовка аранжировщика заключается в освоении и обобщении практического опыта по теории музыки, инструментоведению, гармонии, анализе музыкальных форм и полифонии, а также в развитии навыка их творческой переработки в контексте поставленных задач в работе над аранжировкой или переложением конкретного произведения.

Аранжировка представляет собой как процесс, так и результат творческой работы музыканта над переработкой музыкального произведения в соответствии с новыми условиями исполнения и изменившимися художественными задачами. Понятие «аранжировка» как результат обработки художественного произведения предполагает наличие художественной целостности итоговой версии музыкальной темы, сохранение существенных черт авторского замысла, но при этом привнесение новизны и индивидуальности как результата собственного видения темы в ином ракурсе аранжировщиком. Одним из важных критериев качества в процессе аранжировки является степень развития чувства стиля аранжировщика и сохранение оптимального баланса между собственным видением и изначальной музыкальной идеей композитора. Единство музыкаль-

ного замысла композитора и умение аранжировщика максимально интересно, разнообразно и эргономично с точки зрения исполнительского мастерства обработать изначальный музыкальный текст является ключевым фактором в этой творческой работе над произведением, определяющим, насколько успешно данное произведение будет адаптировано в новых сценических условиях, изменившихся с момента его написания.

Знания, умения и навыки, необходимые для успешного осуществления аранжировки и переложения музыкальных произведений, приобретаются студентами на подготовительном этапе в рамках изучения смежных дисциплин музыкально-теоретического цикла. В качестве основных в ряду этих дисциплин следует выделить теорию музыки, инструментоведение, гармонию, анализ музыкальных форм и полифонию. На основе вынесенных из изучения данных предметов практических навыков становится возможным процесс аранжировки как организация музыкального целого по горизонтальным и вертикальным функциям (гармонии, форме, инструментовке и др.). Для поддержания данных навыков на высоком уровне целесообразно постоянное обновление знаний в вышеперечисленных дисциплинах посредством ознакомления со специальной литературой. Также необходимо систематически применять их в ходе решения художественных задач, работая над аранжировкой и переложением музыкальных произведений. С целью облегчения работы аранжировщику необходимо пользоваться различными источниками и способами изложения музыкальной темы – такими, как партитура, клавишная редакция, дирекцион.

Партитура (от итал. *partitura* – «разделение», «распределение»; лат. *partio* – «делю», «распределяю»; нем. – *Partitur*; франц. – *partition*; англ. – *score*) – это форма нотной записи многоголосной музыки, принятая в XVI – XX вв. на двух или более нотных системах, расположенных одна под другой и разделенных тактовыми чертами. В процессе эволюции партитурного принципа, то есть способа синхронной записи всех совместно звучащих голосов при помощи различных типов нотного письма, выкристаллизовался современный тип партитурной записи, сформировавшийся к середине XIX в. Партии инструментов располага-

ются по оркестровым группам, внутри каждой группы инструменты записываются по тесситуре сверху вниз (за исключением труб, партии которых, по старой традиции, пишутся ниже партии валторны). Более высокие по тесситуре разновидности записываются выше партии основного инструмента, более низкие – ниже ее в рамках отдельно взятой группы. Партии дополнительных инструментов: арфы, органа, фортепиано, солистов и хора записываются над группой смычковых. Данный принцип соответствует организации симфонического оркестра в академической традиции. В эстрадной музыке также существует определенный сложившийся исторически принцип и порядок расположения партий в партитуре. Для биг-бенда и эстрадно-симфонического оркестра сформировались специфические закономерности отображения в партитурной записи, связанные с характером звучания эстрадной стилистики, отличной от академической, однако общий принцип (за исключением некоторых деталей) сохраняется: разделение на группы, ранжирование инструментов по тесситуре или объему. Исключение составляет ритм-группа, включающая в себя не однородные инструменты по принадлежности к одному семейству, а объединенные схожей функцией в оркестровом целом – функцией поддержания ритмической пульсации и гармонической основы. В данную группу входят: ударные, перкуссия, бас-гитара, ритм-гитара, клавишные. Эти инструменты нотируются иначе, согласно традиции, не укладывающейся в логику единого партитурного принципа.

Клавир (от немецкого *Klavier* – общее название струнных клавишных инструментов) – это фортепианное (фортепианно-вокальное) переложение оркестрового, ансамблевого или музыкально-сценического сочинения, которое содержит его основные элементы: мелодию, гармонию, ритм. При этом переключаются на фортепианную фактуру лишь голоса оркестра, а каждая вокальная партия пишется на отдельной строке. Как правило, клавиром называют переложения опер, симфонической и камерной музыки, а также оркестровые произведения как инструментального, так и песенного жанров в эстрадной музыке.

Чаще всего клавир пишется для одного фортепиано, однако встречаются и переложения в 4 или 8 рук.

Дирекцион (от франц. *direction* – «руководство», от лат. *directio* – «направление») – это упрощенное изложение партитуры с записью основных партий на 3-4-х нотных станах в реальном звучании и с указанием вступлений инструментов. Дирекцион используется в основном в практике руководителей и дирижеров оркестров и ансамблей ввиду большей легкости чтения и переложения по сравнению с полной партитурой. Таким образом, уместно использование дирекциона и в работе аранжировщика с целью ее облегчения и повышения эффективности.

Таким образом, использование различных источников нотного изложения оригинала, включая партитуру, клавир и дирекцион, может быть полезным и удобным в работе музыканта над аранжировкой или переложением музыкального произведения. Кроме того, аранжировка как вид творческой деятельности синтезирует в себе знания, умения и навыки из областей теории музыки, гармонии, инструментоведения, анализа музыкальных форм, а также понимание специфики жанров и стилей музыкального искусства эстрады в комплексе с творческим актом и присутствием элементов композиторской деятельности в работе аранжировщика.

Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины.

Классификация составов ансамблей и оркестров

План

Термины «инструментовка», «аранжировка», «обработка», «переложение», и «транскрипция».

Инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные составы. Биг-банд, эстрадно-симфонический, симфонический, духовой и другие оркестры. Вокальные группы. Вокально-инструментальные ансамбли. Хор.

Стили, стилевые направления и жанры.

В процессе овладения комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления аранжировки и переложения музыкальных произведений, важна определенность в терминологическом отношении. В этой связи целесообразно рассмотреть ряд терминов, имеющих основополагающее значение. Следует дать определения, выявить сходство и черты различия между видами аранжировочной работы, так как они при внешне похожей форме предполагают разное содержание.

Термин «**инструментовка**» – (от итал. *instrumentazione, instrumentare* – «инструментировать»; нем. *Instrumentierung*, франц. и англ. *Instrumentation, orchestration*) – изложение музыкального произведения для исполнения его каким-либо составом оркестра или инструментальным ансамблем. Искусство инструментовки основывается на использовании композитором (инструментовщиком) свойств различных музыкальных инструментов (тембров, приемов звукоизвлечения, технических и динамических возможностей) и их сочетаний (всего оркестра в целом, его отдельных групп и т. д.) для достижения наиболее выразительного звучания. Характер и приемы инструментовки обусловлены жанром и индивидуальным композиторским замыслом сочинения и зависят от совокупности музыкальных средств: мелодики, гармонии, ритмики, музыкального склада, фактуры, голосоведения и т. д. При каждом новом способе инструментовки один и тот же музыкальный материал приобретает иной оттенок, выражение и нередко изменяет свой характер. Важнейшей художественной задачей инструментовщика является применение различных по характеру и напряженности тембров, которые с наибольшей силой выявляют драматургию оркестровой музыки; главной технической проблемой является при этом достижение хорошо прослушиваемых голосов и правильного соотношения между первым и вторым (третьим) планами, чем обеспечиваются рельефность и глубина оркестрового звучания.

Термин «**аранжировка**» – от франц. *arranger* буквально – «приводить в порядок», «устраивать») – это в широком смысле специфический род художественно-эстетической музыкальной деятельности, предполагающий творческую

обработку музыкальных произведений. В узком смысле аранжировка как процесс – совокупность действий специалиста-аранжировщика, направленная на создание нового варианта уже существующего авторского произведения или фольклорного образца; аранжировка как результат – качественно отличное от оригинала произведение, созданное для обогащения репертуара различных исполнительских составов или же применения в учебных целях.

Деятельность аранжировщика включает в себя элементы композиторской, исследовательской и редакторской работы, требуя специального образования, профессиональной подготовки, а также творческой одаренности, высокого уровня развития музыкальных способностей.

Процесс аранжировки можно разделить на несколько этапов:

Исследовательский – включает в себя историко-культурологический, стилистический, технологический и исполнительский анализ данного сочинения;

Этап планирования – предполагает создание плана аранжировочной работы и проекцию музыкально-текстовых свойств исходного сочинения на условия конкретного исполнительского состава;

Этап технического выполнения намеченного плана;

Контрольный этап – предполагает анализ выполненной аранжировки, выявляющий потери и приобретения по сравнению с оригиналом. Следование данному поэтапному алгоритму в работе аранжировщика помогает достичь высокого качества, так как исключает случайные решения, смысловые и технические несоответствия оригиналу.

Термин «*обработка*» обозначает процесс или результат творческой переработки оригинального музыкального сочинения или отдельно взятой авторской либо фольклорной темы. Приближается по значению к термину «аранжировка», представляя собой его частную разновидность. Наиболее часто применяется в отношении народной музыки.

Термин «*переложение*» следует понимать, как переработку текста музыкального произведения для иного по сравнению с оригинальным состава с от-

сутствием или минимизацией изменений в нем в отношении главных сущностных компонентов: мелодии, гармонии и ритма. Изменения могут быть лишь строго по необходимости, исходя из ограничений технических возможностей тех или иных инструментов. Наиболее частым видом переложений является переработка оркестровых, ансамблевых или вокально-инструментальных сочинений в клавиру.

Понятие «*транскрипция*» обозначает также одну из форм художественного проявления аранжировочной работы как вида музыкальной деятельности. Специфика его заключается в том, что под термином «транскрипция» в ряде случаев понимается переложение музыкального произведения для другого состава (характерно для академической музыки). Но более частым вариантом понимания термина «транскрипция» следует считать расшифровку аудиозаписи музыкального произведения и перевод ее в графический вид нотного текста. Музыканта, который выполняет транскрипцию, то есть переводит звучащее музыкальное произведение в графический нотный текст, называют «расшифровщиком» или «транскрайбером». Транскрипция в современном понимании в условиях электроакустических музыкальных направлений также допускает минимальные отступления от оригинального звучания, связанные с тем, что порой невозможно перевести некоторые электронные звуковые комплексы в нотный текст буквально.

Одним из основополагающих навыков аранжировщика можно выделить умение ориентироваться в инструментальных составах и их технических возможностях, специфических особенностях. В рамках данной учебной дисциплины целесообразно изучать инструментальные составы, распространенные в эстрадной музыке популярных жанров. Можно выделить в качестве наиболее употребительных следующие типы инструментальных и вокально-инструментальных составов: биг-бенд, эстрадно-симфонический оркестр, симфонический и духовой оркестры, вокальные группы, вокально-инструментальные ансамбли, хор.

В состав *биг-бенда* (Big Band) или же большого джазового оркестра входят: 5 саксофонов (2 альты, 2 тенора, 1 баритон), 4 трубы, 4 тромбона, ритм-группа.

В биг-бенде саксофоны наиболее часто излагаются в виде пятигосной «пачки» аккордового склада. Специфической особенностью использования данной группы при исполнении любого мелодического материала является движение голосов всей группы синхронно, в точном ритмическом соответствии с ведущим голосом. Наиболее естественным для такого рода движения является тесное расположение аккордов. Менее характерны косвенный и противоположный способы движения голосов. Технические возможности саксофонов позволяют исполнять сложные ритмические конструкции и пассажи в быстрых темпах. Педаль в группе саксофонов предполагает высвобождение регистровой ниши для солирующих инструментов без пересечения данных слоев фактуры. При соединении группы в унисон образуется яркий сочный тембр, имеющий различную тембровую окраску в разных регистрах.

Группа медных в биг-бенде (4 трубы и 4 тромбона), как правило, тоже излагается четырехголосными аккордами, синхронизированными в точном ритмическом соответствии с ведущим голосом. Расположение при этом преимущественно тесное. В биг-бенде группа медных выполняет многие функции: проведение темы, педаль, исполнение подголосков в виде унисонов, октав и аккордов, а также полифонических пластов. Педаль в группе медных встречается значительно реже, чем в группе саксофонов, ввиду того, что низкие ноты у труб не создают для этого достаточно хорошей звучности. Педальные аккорды, октавы и унисоны медных пишутся с учетом регистра (они не должны перекрывать по силе звука солирующие партии) зачастую с применением сурдин.

Функция ритм-группы – организация ритмической и гармонической пульсации. Ярko и выразительно также могут звучать соло, исполняемые на гитаре, ударных, бас-гитаре.

В состав *эстрадно-симфонического* оркестра включаются: струнная смычковая группа, полный состав биг-бенда, а также ряд дополнительных ин-

струментов симфонического оркестра (группа деревянных духовых, валторна, литавры, арфа, челеста и др.)

В полносоставных эстрадно-симфонических оркестрах группа струнных приобретает зачастую ведущее значение: все способы игры, эффекты, приемы инструментовки струнных, принятые в симфонических оркестрах, целиком и полностью находят применение в таких оркестрах. Изложение темы группой струнных может быть в унисон, в октаву, в две-три октавы, аккордами в любом регистре оркестра. Наиболее часто встречается прием игры у струнных – излагающих тему, многоголосные аккорды (в большинстве случаев «divisi»), синхронизированные в точном ритмическом соответствии с ведущим голосом, преимущественно в тесном расположении.

Что касается организации партий групп саксофонов, медных и ритм-группы – их написание обычно подчиняется тем же закономерностям и принципам, которые имеют место в рамках биг-бенда. Следует лишь отметить, что возможно некоторое перераспределение функциональных значений данных оркестровых групп по сравнению с биг-бэндом, что обусловлено наличием широкого спектра дополнительных инструментов эстрадно-симфонического оркестра.

Необходимо дополнить, что как биг-бэнд, так и эстрадно-симфонический оркестры, помимо больших полных составов, имеют и сокращенные по количеству, так называемые «средние» и «малые» составы, характеризующиеся меньшим количеством инструментов, но с сохранением баланса внутри групп и между ними, а также разнообразные промежуточные варианты «нетипичных» составов. Самое главное – придерживаться правильных соотношений по звуковому балансу и гармоничного распределения функциональной нагрузки между звуковыми потоками музыкального целого. Для достижения мастерства в данном аспекте, который является одним из сложнейших для аранжировщика в его работе, необходим как можно больший практический опыт анализа партитур, профессионально написанных, охватывающих широкий спектр стилевых направлений эстрадной музыки и большое разнообразие вариантов инструментальных составов. Оптимальным вариантом приобретения подобного опыта

можно считать, помимо аналитической работы, только систематический опыт решения художественных и технических задач возрастающей сложности в сфере аранжировки и переложения музыкальных произведений.

Для понимания логики организации партий и оркестровых групп в структуре эстрадно-симфонического оркестра необходимо также тщательное изучение специфики предшествующего ему симфонического оркестра, который хоть напрямую и не задействован в музыкальном эстрадном искусстве настоящего времени, однако именно к нему восходят многие преемственные взаимосвязи с оркестровым письмом современности.

В настоящее время *симфонический оркестр* состоит из 4-х основных групп. Фундаментом оркестра по праву считается струнная группа (скрипки, альты, виолончели, контрабасы). В большинстве случаев струнные инструменты являются главными носителями тематизма, мелодического начала. Количественный показатель исполнителей на струнно-смычковых инструментах составляет приблизительно 2/3 от всего оркестра.

В группу деревянных духовых инструментов включены флейты, гобои, кларнеты, фаготы. Каждый из этих инструментов имеет, как правило, самостоятельную партию. Уступая смычковым в тембровой насыщенности, динамических свойствах и разнообразии приемов игры, штрихов и нюансов, духовые обладают большей силой, компактностью, яркими красочными оттенками и другими немаловажными характеристиками окраски звука.

Третья группа инструментов симфонического оркестра – медные духовые (валторна, труба, тромбон). Представители данной группы вносят в оркестр новые яркие краски, обогащая его динамические возможности, они придают звучанию дополнительную мощь, блеск и служат также басовой и ритмической опорой.

И, наконец, все более существенное значение от начала XX в. и вплоть до настоящего времени приобретают в симфоническом оркестре ударные инструменты. Основная функция данной группы – ритмическая. Кроме того, они соз-

дают особый звукошумовой фон, дополняют и украшают оркестровую палитру колористическими эффектами, важными характерными штрихами.

Для полноты рассмотрения всего многообразия составов, бытующих в рамках музыкального эстрадного искусства исполнительских коллективов, необходимо охарактеризовать также и вокальные и вокально-инструментальные их варианты. Существует множество способов художественного применения в современном искусстве аранжировки богатейших тембральных возможностей человеческого голоса в виде вокальных партий в рамках вокальных и вокально-инструментальных ансамблей. Подобные ансамбли могут включаться в исполнительские составы в качестве солистов, как это бывает в большинстве случаев. Но иногда они выполняют функцию «бэкграунда» или сопровождения, дополняя звучание инструментального звукового массива как специфическая тембральная краска, не выдвигаясь на ведущие позиции в структуре целого. Особенно характерна такая функциональная роль для хоровых вокальных партий при расширении состава вокальной группы до масштабов хора. Зачастую включение хора в состав больших оркестров подчеркивает грандиозный, монументальный характер произведения, усиливая общую звуковую мощь. Но при этом хору отводятся фоновые дополняющие партии, по типу педали, подголосков и контрапунктов. И, напротив, солирующую функцию в рамках вокальной группы эстрадного оркестра или ансамбля получает в большинстве случаев индивидуальный исполнитель.

Вокальные ансамбли принято разделять на однородные и смешанные. Однородные вокальные ансамбли предполагают наличие женских или мужских голосов, а смешанные ансамбли – их объединение. Голоса подразделяются на партии: сопрано (1-е и 2-е), альт, тенор, баритон, бас. В вокальных ансамблях наблюдается преимущественно аккордовый тип изложения. Наличие большого числа вокальных партий дает возможность применять сложные аккорды (нон, ундецим, терцдецим). Широко употребляется в таком случае и альтерация ступеней в аккордах. Для движения мелодической линии часто используется прием блок-аккордов. В смешанных вокальных ансамблях тембровое противопос-

тавление мужских и женских голосов позволяет ярко применять прием тембрового контраста при сочетании мелодии и контрапункта. Прекрасно звучат также приемы унисонного, и, в особенности, октавного и октавно-интервального, аккордового и смешанного изложения мелодии в различных разделах формы произведения.

Состав вокально-инструментального ансамбля в большинстве случаев следующий: 2 или 3 вокалиста и ритм-группа (рояль или синтезатор, гитара, бас-гитара, ударные инструменты).

Вокальные партии в данном составе исполняют не только вокалисты, но и исполнители-инструменталисты, что дает возможность построения развитой музыкальной фактуры. Основная задача – органичное сочетание вокального и инструментального начала. В партии солистов могут излагаться любые функции музыкального целого: как солирующая мелодическая линия, так контрапункт или гармоническая педаль. Звучание ансамбля необходимо выстраивать в динамическом балансе с вокальными линиями, для чего партии вокала должны излагаться в свободной регистровой нише и в выгодной для конкретного типа голоса tessiture. Инструменты ритм-группы участвуют не только в организации музыкального сопровождения, но также могут выполнять яркие солирующие функции, к примеру, в партиях гитары или клавишных. Бас-гитара и ударные инструменты поддерживают постоянную гармоническую основу и ритмическую пульсацию.

В исполнительской практике эстрадных ансамблей и оркестров используется довольно широкий диапазон традиционных современных стилей, квинтэссенцией выражения которых служат ритмические «паттерны» в партиях инструментов прежде всего ритм-группы и их определенные комбинации. Некоторые из них не имеют названий, поэтому ритмы можно классифицировать, условно разбивая их на четыре группы:

- традиционные;
- латиноамериканские;
- рок (или бит);

– современные комбинированные.

Организация ритма и стилистических особенностей в партиях инструментов и групп выполняет, без сомнения, решающую роль в определении творческого лица и стилистического направления музыкального коллектива. Следовательно, одной из первостепенных задач аранжировщика следует считать изучение стилей современной эстрадной музыки и практическое применение закономерностей их организации в своих работах. Безупречное «чувство стиля» является одним из наиболее ценных качеств в работе современного аранжировщика, особенно в условиях эклектического смешения стилевых направлений в практике современного музицирования. Тем более важным становится знание и умение создавать стилистически «чистые» и правильно выстроенные образцы. Для этого необходимо не только хорошо ориентироваться в стилях и жанрах современной популярной музыки, но и постоянно следить за обновлениями и нововведениями в данной области, внедряя новые появляющиеся приемы и особенности письма в собственную практику. Именно поэтому в рамках дисциплины много внимания уделяется анализу и практическому построению ритмических примеров организации ритм-группы из аранжировок советских и зарубежных мастеров различных жанров. Подробная проработка данного аспекта осуществляется в практическом разделе учебно-методического комплекса на примере конкретных фрагментов музыкальных партитур. Можно отметить лишь то, что к сформировавшимся в практике аранжировки стиливым «паттернам» (устойчивых комбинаций элементов – тембровых, ритмических и др., создающих индивидуальность того или иного музыкального стиля) следует подходить не как к чему-то аксиоматичному незыблемому, а как к рекомендации или основе для самостоятельных решений.

Тема 2. Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур

План

Основные принципы системы партитурной записи для музыкальных составов от малых ансамблей до больших оркестров.

Правила графического оформления партитуры. Система акколад, тактовые черты, оформление заголовков, текстовых надписей, штрихов и динамики нотного текста.

Знаки сокращения нотного письма. Основные требования к выписке инструментальных и вокальных партий.

В настоящее время можно говорить о существовании сформированной системы нотации оркестровых и ансамблевых музыкальных произведений, базирующейся на определенных принципах. В основе ее лежит общий партитурный принцип, согласно которому партии или голоса музыкального целого синхронно располагаются строго друг под другом (по вертикали) и разделяются тактовыми чертами по горизонтали. Партии инструментов также систематизированы по оркестровым группам, а внутри каждой группы инструменты записываются по тесситуре сверху вниз (за исключением труб, партии которых, по старой традиции, пишутся ниже партии валторны). Более высокие по тесситуре разновидности записываются выше партии основного инструмента, более низкие – ниже ее в рамках отдельно взятой группы. Партии дополнительных инструментов: арфы, органа, фортепиано, солистов и хора записываются над группой смычковых.

Ввиду существования определенной специфики в эстрадной музыке существует и поддерживается определенный, сложившийся исторически принцип (и порядок) расположения партий в партитуре. Для биг-бенда и эстрадно-симфонического оркестра сформировались свои закономерности отображения в партитурной записи, связанные с характером звучания эстрадной стилистики, отличной от академической, однако общий принцип (за исключением некоторых

деталей) сохраняется: разделение на группы, ранжирование инструментов по тесситуре или объему. Исключение составляет ритм-группа, включающая в себя не однородные инструменты по принадлежности к одному семейству, а объединенные схожей функцией в оркестровом целом – функцией поддержания ритмической пульсации и гармонической основы. В данную группу входят: ударные, перкуссия, бас-гитара, ритм-гитара, клавишные. Эти инструменты нотируются иначе, согласно традиции, не укладывающейся в логику единого партитурного принципа, так как сравнение их по тесситуре и объему не является целесообразным. Они имеют фиксированный порядок расположения в партитуре.

Общие принципы оформления партитуры можно сформулировать следующим образом:

- каждая партия нотируется на отдельном нотоносце, за исключением (в некоторых случаях) партий духовых инструментов;
- нотоносцы с соответствующими партиями располагаются в строгой последовательности друг за другом;
- нотоносцы объединяются сначала общей акколадой, затем групповыми акколадами, охватывающими партии, принадлежащие отдельным инструментальным группам;
- при нотировании на одном нотоносце двух партий принято партию первого инструмента писать штилями вверх, а партию второго – штилями вниз.

Исключение представляют партии с одинаковым ритмическим рисунком. В таком случае партия записывается под одним штилем. В случае унисонного соединения нескольких инструментов в партитурной записи применяются условные обозначения «a2», «a3», «a4» и т. д. В случае исполнения сольной партии сверху на нотоносце выставляются обозначения «Solo».

И, наконец, для полноты раскрытия системы оформления партитуры оркестра и ансамбля необходимо упомянуть о способах сокращения нотации, которые были внедрены в партитурную запись с целью повышения удобства и эргономичности процессов написания и чтения партитуры. Перечислим основные знаки сокращения нотного письма:

- сэньо (segno);
- фонарь (coda);
- реприза (повтор);
- вольты для повтора (альтернативные окончания).

Например, рассмотрим порядок взаимодействия обозначений «сэньо» и «фонарь». Дойдя до обозначения, нужно вставить в нотный текст отрезок от «сэньо» до «фонаря» и продолжить играть дальше.

Что же касается обозначений репризы, ее следует трактовать следующим образом. Доиграв до конца, то есть до последней репризы, нужно повторить еще раз отрезок от обратной репризы. В некоторых случаях над репризой ставят обозначение 3х или 4х, что означает «сыграть отрезок три или четыре раза соответственно». Если имеют место два альтернативных окончания (вольты для повтора), следует, доиграв до репризы, повторить все еще раз, но вместо первого окончания играть второе. Окончаний может быть и больше.

А вот, к примеру, обозначение в конце раздела, полностью читаемое как *Da capo al Fine*, что в переводе с итальянского значит «С начала до слова “Конец”» и предполагает такую последовательность: необходимо вернуться на самое начало произведения и доиграть до слова «*Fine*». Обычно это применяется в случаях, когда повторяется целая часть пьесы, и чтобы ее не выписывать лишней раз. Встречаются случаи, когда нужно, повторив один отрезок, перейти на другой. Например, может встретиться надпись «*Da capo al segno e Coda*», что будет означать: «Сыграть с начала до “сэньо” и затем перейти на коду». Кодой называется заключительный раздел произведения, который обязательно будет отмечен словом «*Coda*».

Существует и другие типы сокращения нотного письма в партитуре, такие как обозначения аккордов или же знаки, заменяющие не выписанные фрагменты партий солистов (гитариста, пианиста или барабанщика). В таких случаях аранжировщик оставляет на усмотрение исполнителя обозначенный фрагмент, указывая лишь необходимую информацию для синхронизации с оркестром или ансамблем, например, четко очерченные границы фрагмента потактово

или выписанный ритмический рисунок в случае, когда он обладает определенной спецификой (к примеру, синкопы, исполняемые всем составом), предполагающей воспроизведение в точности.

Следует подчеркнуть необходимость изучения аранжировщиком перечисленные выше аспекты в целях оптимизации своей творческой работы, а также постоянное систематическое закрепление на практике изученного теоретического материала. Исторически сложившиеся в ходе опыта работы различных оркестровых и ансамблевых составов закономерности являются эффективными и доказавшими свою практическую значимость способами организации партитуры, не теряющими актуальности и в современных условиях.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Тема 3. Музыкальная фактура как средство выразительности

Вопросы по теме

Охарактеризовать драматургическую роль фактуры в построении формы и развитии музыкального произведения.

Перечислить основные типы изложения музыкальной фактуры и дать им определение (моноподический, полифонический, гомофонно-гармонический, аккордовый).

Дать определение понятию «функции музыкальной фактуры» и дифференцировать их. Охарактеризовать следующие основные функции: мелодия, гармония, педаль, фигурация, дублировка, подголосок, контрапункт, бас.

Задания по теме

Определить тип музыкальной фактуры в приведенных примерах.

Выделить в составе приведенных примеров фактурные функции, назвать инструменты, на которых их выполняют.

Дать оценку типичным и специфическим чертам конкретной реализации фактурного типа, представленного в примерах.

а) И. С. Бах

Trumpetto in F

Flute

Violin solo

Violini I

Violini II

Viola

Cello, Basso e Cembalo

This musical score is for a piece by J.S. Bach. It consists of eight staves. The top staff is for Trumpetto in F, followed by Flute, Violin solo, Violini I, Violini II, Viola, and Cello, Basso e Cembalo. The music is written in a single system with a common time signature. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals.

б) Г. Гендель

Trumpetto I

Trumpetto II

Trumpetto III

Horni I, II

Horn III

Tympani

Violini I e Oboe

Violini II e Oboe II

Cello, Basso e Bassoon

This musical score is for a piece by G. Handel. It consists of ten staves. The top three staves are for Trumpetto I, II, and III. The next three staves are for Horni I, II, and Horn III. The sixth staff is for Tympani. The seventh and eighth staves are for Violini I e Oboe and Violini II e Oboe II. The bottom staff is for Cello, Basso e Bassoon. The music is written in a single system with a common time signature. The key signature has two sharps (F# and C#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals. There are two '6' markings at the bottom of the page, likely indicating fingerings or measures.

в) В. А. Моцарт

7 Allegro molto

(div.)

p

p

p

г) Bessame tucho, аранжировка М. Кирилова

12

Тема 4. Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую

Вопросы по теме

Определить основные особенности изложения фортепианной фактуры и выделить круг специфических фортепианных приемов исполнительства.

Охарактеризовать способы переложения их в ансамблевую и оркестровую фактуры, особенности переосмысления фортепианной фактуры.

Описать, как происходит передача художественной сути оригинала ансамблевыми или оркестровыми средствами.

Перечислить характерные особенности изложения оркестровой фактуры. Определить, как осуществляется тембровое разграничение разных оркестровых функций, тембровое подобие символов, которые относятся к одной оркестровой функции.

Задания по теме

Проанализировать приведенные ниже примеры фортепианной фактуры и составить план ее переработки в оркестровую:

Andantino semplice Дж. Гершвин. „Любимый мой“

Обстре-тит-ся со мной, лю-би-мый мой,
пу-скай э-мой,
пу-скай э-мой,

p molto semplice e dolce

Обработка Клуцзама. „Негритянская колыбельная“

Andante

Спи, мой ба-ба, ку-да-ва-ва, ма-ля, ба-ба,

Дифференцировать натуральные искусственные и смешанные тембры. Описать, как происходит взаимодействие тембров.

Задания по теме

Написать пример собственного сочинения на несколько различных приемов изложения мелодии в эстрадном ансамбле в объеме 8 тактов.

Написать пример собственного сочинения на несколько различных приемов изложения гармонии в эстрадном ансамбле в объеме 8 тактов.

Подобрать аудио-примеры на различные типы фактур, проследить, как реализованы основные принципы их построения в подобранных примерах.

Подобрать несколько примеров натуральных, искусственных и смешанных тембров. Привести примеры их взаимодействия в партитурах.

Тема 6. Виды эстрадных ансамблей, сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях

Вопросы по теме

Назвать основные виды эстрадных ансамблей: джазовые трио, квартет, квинтет, комбо-составы, диксиленд и другие.

Охарактеризовать сочетания 2, 3, 4, 5 и более духовых инструментов, а также сочетание 3-6 струнных инструментов.

Выделить принципы организации гармонической вертикали (аккорды tutti) и горизонтали (контрапункт, «заполнения», «риффы») эстрадных ансамблей.

Охарактеризовать особенности организации ансамблевой фактуры в аккомпанементе.

Задания по теме

Подобрать музыкальные примеры на все вышеперечисленные виды эстрадных ансамблей, сочетаний духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях и проанализировать их.

Тема 7. Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений

Вопросы по теме

Сформулировать и проследить действие основных принципов аранжировки музыкальных произведений: соответствие средств выразительности музыкальному образу, экономия средств выразительности, распределение средств выразительности в соответствии со строением музыкальной формы.

Охарактеризовать следующие приемы аранжировки: тембровая драматургия, использование выразительных возможностей регистров, модуляции, ритмико-интонационных комплексов оригинала, создание дополнительных мелодических линий (контрапункта, «заполнения», «рифов») и др.

Задания по теме

Найти в музыкальных примерах приемы аранжировки, выделить их в нотном тексте.

Определить, какие принципы аранжировки реализуются через данные приемы, опираясь на нотный текст.

Тема 8. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов

Вопросы по теме

Как строится унисонно-октавное, интервальное, аккордовое и полифоническое изложение мелодии в группе саксофонов, изложение гармонии в группе саксофонов?

Определить возможности группы саксофонов в функции аккомпанемента, выявить особенности интервального двухголосия в функции аккомпанемента в партии саксофонов.

Рассказать об особенностях использования саксофона- баритона.

Задания по теме

Определить состав эстрадного оркестра в приведенном примере.

Дать характеристику партиям саксофонов и аранжировки группы в целом в структуре оркестра.

The image displays a musical score for a jazz ensemble, organized into a system of staves. The instruments and parts are as follows:

- ALTO SAXOPHONE:** Treble clef, 6/8 time signature. Features melodic lines with slurs and accents.
- TENOR SAXOPHONE:** Treble clef, 6/8 time signature. Features melodic lines with slurs and accents.
- BARITONE SAXOPHONE:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes.
- TRUMPET IN B♭:** Treble clef, 6/8 time signature. Features melodic lines with slurs and accents.
- TRUMPET IN B♭:** Treble clef, 6/8 time signature. Features melodic lines with slurs and accents.
- TROMBONE:** Bass clef, 6/8 time signature. Features a rest line.
- TROMBONE:** Bass clef, 6/8 time signature. Features a rest line.
- VOICE:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rest line.
- SONGO:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes.
- PERCUSSION:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes, marked with *f* and *2*.
- PERCUSSION:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes, marked with *f* and *2*.
- PERCUSSION:** Treble clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes, marked with *f* and *2*.
- PIANO:** Treble and Bass clefs, 6/8 time signature. Features a rest line.
- BASS GUITAR:** Bass clef, 6/8 time signature. Features a rhythmic line with eighth notes, marked with *f*.

Тема 9. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов

Вопросы по теме

Как строится аранжировка мелодии и аккомпанемента для труб и тромбонов?

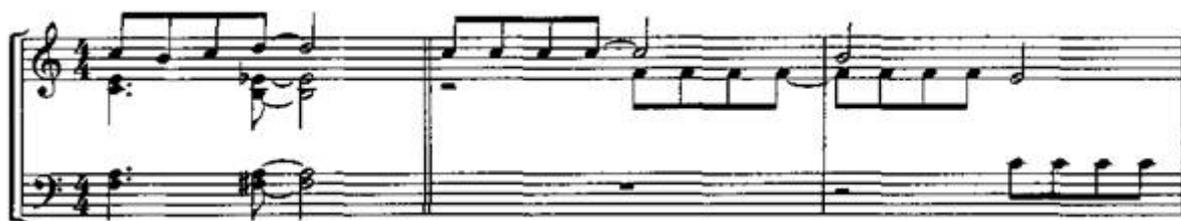
В каких случаях применяются унисонно-октавные, интервальные, аккордовые принципы изложения оркестровой фактуры в группе труб и тромбонов?

Охарактеризовать количественный состав группы труб и тромбонов в оркестрах и ансамблях, стилистические и жанровые особенности использования групп труб и тромбонов.

Задания по теме

Проанализировать следующие примеры.

Создать собственные примеры по образцам.

Записать в виде партитуры фрагменты медной группы для БДО 3-х видов:

The image displays five systems of musical notation for a brass section. Each system consists of two staves: the top staff is for Trumpets (Трубы) and the bottom staff is for Trombones (Тромбоны). The first system also includes a Baritone (баритон) part. Chord symbols are written above the staves: F6, Bb7, F#7, D7, Bb7, D9,13b9/Ab, Bb9, Eb13, Bb13, Bb7, and Eb7. The notation includes various rhythmic patterns and melodic lines.

Тема 10. Особенности и способы написания партии для ударных инструментов

Вопросы по теме

Вычленить принципы и особенности написания партий ударной установки, перкуссии, ударных инструментов с определенной высотой звука и ударных инструментов с неопределенной высотой звука.

Проследить взаимодействие с инструментами ритм-группы.

Охарактеризовать роль ударной установки и перкуссии в создании «риффа».

Назвать предпосылки для использования инструментов перкуссии в отдельных стилевых направлениях. Определить место партии перкуссии в музыкальной партитуре.

Задания по теме

Найти в музыкальных примерах различные подходы к написанию партий ударных инструментов, перкуссии, в том числе, и выделить их в нотном тексте.

Определить, какие принципы аранжировки реализуются в данных партиях, какие функции они выполняют, опираясь на нотный текст.

Тема 11. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы

Вопросы по теме

Дать определение понятию ритмической формулы аккомпанемента.

Охарактеризовать тембровые характеристики и технические возможности инструментов ритм-группы: бас-гитары, гитары, фортепиано и электронных клавишных инструментов.

Проследить взаимодействие инструментов ритм-группы между собой, выделить функциональные роли инструментов.

Назвать музыкальные инструменты, которые эпизодически используются в разных составах эстрадных ансамблей и оркестров.

Задания по теме

Проанализировать партии инструментов ритм-группы в приведенном примере.

Охарактеризовать взаимодействие инструментов ритм-группы между собой, выделить функциональные роли инструментов с опорой на нотный текст.

The image shows a musical score for a rhythm section, consisting of ten staves. The top two staves are for a vocal line and a guitar line. The next two staves are for a bass guitar line and a drum line. The bottom four staves are for a keyboard instrument, likely a piano or synthesizer. The score is written in a standard musical notation with a key signature of one flat and a 4/4 time signature. The music is in a pop or rock style, featuring a driving bass line, a steady drum pattern, and a melodic guitar line. The piano part provides harmonic support with chords and arpeggios.

Охарактеризовать ритмическое соотношение ударных и ансамбля:

The image shows two staves of music. The top staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bottom staff has a bass clef and contains a bass line with eighth and sixteenth notes. There are three measures in each staff. The first measure of the top staff is labeled 'unls.' (unison). The second and third measures of the top staff are labeled 'fill in'. The second measure of the bottom staff is labeled 'fill in'. The third measure of the bottom staff has two circled notes with a plus sign between them, followed by '+ fill in'.

Определить стилистику произведения по образцам ритм-группы:

The image shows a rhythm section score. At the top, it says 'J = 100^200'. The piano part has four measures with chord symbols: Cm7, F7, Ab7, and Bb7 sus Bb. The drum part has a tempo marking '♩ = 110'. The guitar part has two measures with chord symbols: Am9 and F9/13. The bass guitar part has two measures. The score is written in 4/4 time.

Тема 12. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы

Вопросы по теме

Очертить унисонно-октавные, интервальные, аккордовые принципы изложения мелодии группой струнных инструментов, изложение гармонии в группе струнных инструментов.

Назвать разные способы сочетания струнных инструментов при изложении гармонии, выявить условия возможного перекрещивания партий между собой.

Перечислить способы создания «свободной» зоны внутри группы для достижения рельефности звучания полифонических элементов.

Определить, в каких случаях применяется разделение партий «divisi», выключение партий, использование неполной группы для достижения художественных задач.

Задания по теме

Проанализировать примеры:

Musical score for measures 60-62. The score is for Violins I and II, Viola, and Cello. The tempo is marked *mf*. The key signature has one flat. The time signature is 4/4. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. Dynamic markings include *mf*, *ff*, and *f*.

Musical score for measures 61-62. The score is for Violins I and II, Viola, and Cello. The tempo is marked *mf*. The key signature has one flat. The time signature is 4/4. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. Dynamic markings include *mf*.

Musical score for measures 62-63. The score is for Violins I and II, Viola, and Cello. The tempo is marked *p*. The key signature has one flat. The time signature is 4/4. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. Dynamic markings include *p* and *simile*. There are also markings for *V* and *v* above the staves.

Тема 13. Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке

Вопросы по теме

Охарактеризовать стилистическое разнообразие современной эстрадной музыки, проследить связь стилей, стилевых направлений и составов музыкальных ансамблей.

Определить, в чем заключается связь эстрадных стилей и стилевых направлений с основными современными и традиционными формами музицирования: фольклор, классика, джаз, хоровая музыка, авангард и другие.

Задания к теме

Определить и сравнить стилистику, приемы и признаки ее выражения в следующих примерах:

$\text{♩} = 150$ Chatanooga Choo-Choo

The image shows a musical score for the song "Chatanooga Choo-Choo". It includes parts for Clarinet 1, Clarinet 2, Alto Sax 1, Alto Sax 2, Tenor Sax 1, Tenor Sax 2, Baritone Sax, Brush/Drum, and Jazz Bass. The tempo is marked as 150 bpm. The score is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The music is marked with a dynamic of mezzo-forte (mf). The score consists of 16 measures, with the first measure starting with a tempo marking of 150 bpm. The music is a classic example of swing jazz, characterized by its rhythmic drive and melodic lines.

PERC.

The percussion section consists of four staves. The top two staves are snare drums, each playing a steady eighth-note pattern. The bottom two staves are tom-toms, each playing a steady quarter-note pattern. The piano accompaniment (grand staff) is mostly rests throughout the section.

Horn in F 1

Horn in F 2

Trumpet in Bb 1,2

Trumpet in Bb 3

Trombone 1,2

Trombone 3

Drums

Coronet 1,2

Coronet 3,4

Tenor 1,2

Baritone

Tuba 1,2

The orchestra score includes parts for Horn in F 1 and 2, Trumpet in Bb 1, 2, and 3, Trombone 1, 2, and 3, Drums, Cornet 1, 2, 3, and 4, Tenor 1, 2, Baritone, and Tuba 1, 2. The Trumpet and Cornet parts feature a 'Solo' section starting in the third measure, marked with a forte (*f*) dynamic. The Trombone, Tenor, Baritone, and Tuba parts are marked with mezzo-forte (*mf*) dynamics.

Тема 14. Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада

Вопросы по теме

Сформулировать основные ритмические принципы традиционных ритмов (марша, вальса, польки и других).

Выделить наиболее характерные варианты современной аранжировки традиционных ритмов.

Дать общую характеристику джазовой музыки и ее следующих аспектов: традиционный джаз, понятие свинга, характеристика свинга, основной ритмический рисунок свинга и его модификация.

Назвать возможные варианты аранжировки ритм-группы в стиле традиционного джаза, принципы аранжировки для состава диксиленда.

Задания по теме

Подобрать музыкальные примеры на все заявленные в теме аспекты, выделить каждый из них в партитуре, проанализировать типичное и специфическое в каждом конкретном примере в контексте данной темы.

Тема 15. Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз

Вопросы по теме

Охарактеризовать блюз как специфический жанр и манеру исполнения, привести гармонические схемы блюза, описать его типичную форму-структуру.

Рассказать о принципе «вопрос-ответ» в блюзе.

Выявить особенности сочетания блюзового звукоряда в мелодии и мажорной гармонии в аккомпанементе, а также использования типичных черт блюза в джазовой, эстрадной музыке.

Назвать основные ритмоформулы блюза и рок-н-ролла. Дать общую характеристику буги-вуги, блюз-рока, ритм-энд-блюза и их ритмоформул. Выявить, в чем заключается общность и стилевое единство блюз-рока и ритм-энд-блюза.

Задания по теме

Привести нотные и аудиопримеры на следующие аспекты темы: блюзовая тема, вопросно-ответный принцип развития блюзовой темы, использование блюза в джазовой и эстрадной музыке, ритмоформулы буги-вуги, блюз-рока, ритм-энд-блюза.

Тема 16. Жанры латиноамериканской музыки

Вопросы по теме

Дать общую характеристику следующих жанров латиноамериканской музыки: босса-нова, самба, танго, сальса, ча-ча-ча и другие. Определить их характерные ритмические особенности, типичный используемый инструментальный состав.

Рассмотреть возможности и условия наличия либо отсутствия ударной установки и перкуссии как ритмической основы аккомпанемента.

Дать оценку разновидностей и распространенности жанра босса-новы в современной джазовой практике.

Задания по теме

Привести нотные и аудиопримеры на следующие аспекты темы: босса-нова, самба, танго, сальса, ча-ча-ча, их ритмоформулы. Подобрать примеры различных вариантов ритмической основы аккомпанемента: с- или безударной установками и перкуссии. Сыграть на фортепиано ритмические паттерны в жанре босса-нова не менее 3 вариантов.

Тема 17. Кантри. Регги

Вопросы по теме

Очертить характерные особенности стилей кантри и регги. Назвать инструменты, которые используются в этих стилях.

Выделить принципы аранжировки в данных стилях, продумать возможные варианты их интерпретации эстрадными ансамблями и оркестрами.

Задания по теме

Написать примеры собственного сочинения в объеме 8 тактов на каждый из стилей: кантри и регги.

Тема 18. Фанк. Диско и современная танцевальная музыка

Вопросы по теме

Выявить характерные особенности стиля фанк.

Привести характерные особенности стиля диско.

Назвать инструменты, которые используются в этих стилях.

Сформулировать основные принципы построения ритмоформулы фанка и диско. Рассмотреть современные варианты диско и танцевальной музыки.

Задания по теме

Подобрать примеры, демонстрирующие заявленные аспекты темы в жанрах фанк и диско.

Тема 19. Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей

Вопросы по теме

Назвать основные стилевые направления рок-музыки, их характерные особенности, отметив особенности инструментровки.

Раскрыть аспект комбинирования стилей как характерную черту музыкального творчества последних десятилетий XX в.

Описать взаимодействие инструментов ритм-группы между собой в современных комбинированных стилях.

Дать характеристику стилей фьюжн, джаз-рок, инструментария, используемого в этих стилях.

Задания по теме

Подобрать или сконструировать нотные примеры по наиболее интересным аспектам данной темы. Написать подробный анализ приведенных примеров.

Тема 20. Малые и средние составы эстрадных оркестров

Вопросы по теме

Каковы функции группы саксофонов и группы медных духовых в малых и средних эстрадных оркестрах?

Охарактеризовать сочетания групп между собой, сочетания саксофонов и кларнетов, сочетание инструментов эстрадного оркестра и tutti, солирующие инструменты.

Выявить основные особенности организации оркестровой фактуры в аккомпанементе.

Задания по теме

Проанализировать партитуру произведения для данного состава по выбору. Найти в выбранном примере аспекты, упоминаемые в теме.

Тема 21. История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов

Вопросы по теме

Опишите историю возникновения первых биг-бендов, расширение состава диксиленда как начало формирования первых биг-бендов.

Какова роль оркестров Б. Гудмена, Д. Эллингтона, К. Бейси, Г. Миллера и других в становлении биг-бенда?

Дать характеристику современной стилистике в музыке для биг-бендов.

Задания по теме

Подобрать и проанализировать аудиопримеры произведений для биг-бенда в исполнении оркестров Б. Гудмена, Д. Эллингтона, К. Бейси, Г. Миллера.

Тема 22. Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда

Вопросы по теме

Каков порядок размещения инструментов партитуры для биг-бенда?

Выявить принципы партитурного объединения групп.

В чем заключаются особенности оркестровой фактуры для биг-бенда?

Каковы принципы комплементарной ритмики во взаимодействии между группами?

Назвать акустические правила построения полнозвучной гармонической вертикали. Вертикаль в отдельных группах и в tutti.

Задания по теме

Проанализировать партитуру «Nacirema People» Т. Кларка.

Тема 23. Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет.

Струнный оркестр

Вопросы по теме

Назвать способы проведения темы: двухголосное, аккордовое, октавное, двух-, трех-, четырехголосная полифония.

Дать понятие струнного квартета как жанра академической музыки, музыкального ансамбля и характерной тембровой окраски, партитуры для струнного квартета.

Раскрыть возможности использования струнного квартета в составе эстрадного оркестра.

Задания по теме

Подобрать нотные примеры для анализа по наиболее интересным аспектам темы и проанализировать их.

Тема 24. Характеристика эстрадно-симфонического оркестра

Вопросы по теме

Описать эстрадно-джазовый инструментарий: саксофоны, медные духовые инструменты, струнные смычковые инструменты, ударные, гитара, бас-гитара, клавишные электронные инструменты и другие.

В чем особенности использования струнных смычковых инструментов как группы в классическом и эстрадно-симфоническом оркестре?

Каковы функциональные возможности струнно-смычковой группы в оркестре?

Задания по теме

Проанализировать партитуру Moonshine Boys «Gumbo».

Тема 25. Партитура для эстрадно-симфонического оркестра.

Функции и тембровое сочетание групп

эстрадно-симфонического оркестра

Вопросы по теме

Каков порядок размещения инструментов в партитуре для эстрадно-симфонического оркестра?

Каковы принципы партитурного объединения групп эстрадно-симфонического оркестра, функции групп в эстрадно-симфоническом оркестре (сольная, аккомпанирующая, ритмическая, гармоническая, контрапунктическая и другие)?

Определить понятия чистых и смешанных тембров, тембровой совместимости инструментов эстрадно-симфонического оркестра.

Задания по теме

Проанализировать партитуру Michael Franks «Under the Sun».

Тема 26. Вопросы баланса: оркестровая вертикаль

Вопросы по теме

Каковы акустические принципы построения оркестровой вертикали в эстрадно-симфоническом оркестре?

Опишите учет динамических особенностей инструментов в построении вертикали, варианты сочетания разных групп инструментов между собой.

Как выстроить акустический баланс между группами и инструментами эстрадно-симфонического оркестра?

Задания по теме

Проанализировать партитуру Miles Davis «Nature Boy».

Тема 27. Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра

Вопросы по теме

Каковы особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра?

Рассмотреть изложение вокальной партии оркестровой группой или сольным музыкальным инструментом.

Чем обусловлен выбор музыкального инструмента для исполнения соло соответственно диапазону и характеру вокальной мелодии?

Задания по теме

Найти и проанализировать не менее 3-х примеров джазовых примеров (по выбору) в рамках оркестрового произведения для биг-бенда.

Написать свой вариант соло к одному из них.

Тема 28. Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи

Вопросы по теме

Охарактеризовать основные голоса: бас, баритон, тенор, альт, сопрано, их диапазоны, характеристики регистров.

Каковы способы партитурной записи различных видов вокальных групп (женской, мужской, смешанной)?

Выявить стилистические особенности использования вокальной группы в эстрадной музыке: джазовые, джаз-роковые, рок-, поп-группы, вокально-инструментальные ансамбли.

Особенности организации партитуры для вокально-инструментального ансамбля, использования хоровых составов в эстрадной музыке.

Задания по теме

Найти и проанализировать не менее 3 примеров партитур (по выбору) с использованием вокальной группы. Написать свой вариант вокальной группы к одному из них.

Тема 29. Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала

Вопросы по теме

На чем основывается выбор тональности вокального произведения?

Назовите пути и способы создания облегченного инструментального сопровождения, создания «свободных зон» в музыкальной ткани сопровождения.

Какими средствами достигается данное соответствие?

Назовите формы изложения инструментального сопровождения.

Задания по теме

Подобрать 3-4 примера вокально-инструментальных произведений, проанализировать, обосновав причины выбора тональности в них.

Выявить уровень соответствия звучания и окраски инструментального аккомпанемента характеру, жанровому направлению и содержанию литературного текста вокального произведения.

Охарактеризовать форму изложения в выбранных примерах.

Тема 30. Инструментальные разделы вокального произведения

Вопросы по теме

Охарактеризовать основные разделы вокального произведения.

Описать разновидности вступлений: тематические, свободные, ритмо-гармонические, комбинированные.

Раскрыть понятия интерлюдии (связки), эпизода.

Каким образом достигается соответствие эпизода характеру, содержанию и жанровой направленности музыкального произведения?

Описать и систематизировать заключения, его виды (тематические, свободные и другие).

Задания по теме

К вокальной теме по выбору (в объеме от 8 тактов) написать вступление, связующие построения, эпизод и заключение собственного сочинения.

Тема 31. Практическая аранжировка

Вопросы по теме

Каков основной порядок выполнения действий при аранжировке?

Последовательно опишите этапы аранжировочного процесса: анализ стиля и формы первоисточника, создание «рифа» и формы, аранжировка тематического материала, создание дополнительных оркестровых линий и фактурных элементов.

В чем особенности аранжировки в следующих стилях: джазового стандарта, популярной песни, песни белорусского или зарубежного композитора для солиста-вокалиста?

Задания по теме

Написать развернутую аранжировку в эстрадно-джазовой стилистике на тему белорусской народной песни по выбору. Подготовить доклад с описанием алгоритма работы и демонстрацией соответствующих фрагментов нотной партитуры своей аранжировки.

Тема 32. Практическое переложение музыкального произведения

Вопросы по теме

Каков основной порядок выполнения переложения музыкального произведения?

Подробно охарактеризуйте следующие этапы написания переложения: анализ партитуры, дирекциона первоисточника, анализ стиля и формы первоисточника, переложение основных тематических линий; дополнительных фактурных элементов и линий.

Как происходит переложение фортепианного произведения для эстрадно-инструментального состава?

Задания по теме

Написать переложение музыкального произведения в стиле кроссовер-классик. Исходное произведение рекомендуется выбирать из включенных в программу изучения дисциплины «История музыки». Переложение сделать в двух вариантах: без ритм-группы, в максимальном приближении к оригиналу и с ритм-группой и более свободной трактовкой инструментов.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. СХЕМА АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ПАРТИТУРЕ

Общая характеристика музыкального произведения. Определение идейно-художественного смысла произведения (то есть сверхзадачи автора произведения).

Анализ тематизма: характеристика главной темы, а также дополнительных, побочных тематических элементов с точки зрения стилистики, эмоционального наполнения, типичных черт и индивидуальных особенностей в контексте стиля и эпохи. Если рассматриваемое произведение – вокальное с текстом, сделать также семантический анализ текста.

Точное определение средств музыкальной выразительности, задействованных в данном произведении и их корреляция с художественным замыслом. Показать, какими средствами раскрывается содержание.

Стиль и стилеобразующие элементы произведения: передача мировоззренческой позиции автора и эпохи через стиль.

Выявление функций музыкальной ткани в данном произведении (мелодика, гармония, бас, контрапункт, педаль). Через какие инструменты и группы инструментов они реализованы?

Анализ формы произведения, членение на разделы, тип развития в каждом из них, драматургия, кульминационные моменты.

Анализ гармонии и выводы о гармоническом языке произведения.

Анализ инструментовки и выявление тембровой драматургии произведения.

Контекстный смысл произведения: произведение в контексте творчества автора (авторов) или исполнителей.

Обобщающий вывод: рассмотрение произведения в качестве явления художественной культуры как элемент личного эстетического опыта студента (сформулировать собственное отношение к произведению), влияние данного произведения на развитие культурных и профессиональных интересов.

3.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Состав и основные разновидности эстрадных оркестров.

Биг-бенд: состав и функциональное значение инструментов и оркестровых групп.

Эстрадно-симфонический оркестр: разновидности, состав и функциональное значение инструментов и оркестровых групп.

Нетипичные составы эстрадных оркестров.

Группа деревянных духовых инструментов.

Флейта в эстрадном ансамбле. Строй, диапазон, технические возможности флейты.

Кларнет в эстрадном ансамбле. Строй, диапазон, технические возможности кларнета.

Гобой в эстрадном ансамбле. Строй, диапазон, технические возможности кларнета.

Фагот в эстрадном ансамбле. Строй, диапазон, технические возможности фагота.

Ансамбль деревянных духовых.

Группа саксофонов в эстрадном оркестре.

Саксофон-соло в эстрадном оркестре.

Разновидности саксофонов, их специфические особенности.

Взаимодействие группы саксофонов с другими группами эстрадного оркестра.

Группа труб в эстрадном оркестре.

Строй, диапазон, запись в партитуре, технические возможности трубы.

Группа тромбонов в эстрадном оркестре.

Строй, диапазон, технические возможности тромбона.

Особенности организации партий духовых в партитуре: штрихи, нюансы.

Наиболее типичные составы духовой секции в эстрадных составах.

Способы изложения мелодии в группе духовых.

Аккомпанирующие функции в группе духовых.

Партитура эстрадного оркестра. Принцип и порядок расположения партий.

Общие правила оформления партитуры эстрадного оркестра.

Сокращение нотного письма в партитуре эстрадного оркестра.

Тема № 1. Анализ партитуры: стиль, жанр, типичные черты и специфические особенности.

Тема № 1. Проанализировать форму.

Тема № 1. Гармонический анализ.

Тема № 1. Анализ инструментовки.

Тема № 1. Проанализировать партии ритм-группы.

Тема № 2. Анализ партитуры: стиль, жанр, типичные черты и специфические особенности.

Тема № 2. Проанализировать форму.

Тема № 2. Гармонический анализ.

Тема № 2. Анализ инструментовки.

Тема № 2. Проанализировать партии ритм-группы.

Тема № 3. Анализ партитуры: стиль, жанр, типичные черты и специфические особенности.

Тема № 3. Проанализировать форму.

Тема № 3. Гармонический анализ.

Тема № 3. Анализ инструментовки.

Тема № 3. Проанализировать партии ритм-группы.

Тема № 4. Анализ партитуры: стиль, жанр, типичные черты и специфические особенности.

Тема № 4. Проанализировать форму.

Тема № 4. Гармонический анализ.

Тема № 4. Анализ инструментовки.

Тема № 4. Проанализировать партии ритм-группы.

Тема № 5. Анализ партитуры; стиль, жанр, типичные черты и специфические особенности.

Тема № 5. Проанализировать форму.

Тема № 5. Гармонический анализ.

Тема № 5. Анализ инструментовки.

Тема № 5. Проанализировать партии ритм-группы.

Примечание:

– Тема № 1: Moonshine Boys – Gumbo;

– Тема № 2: Miles Davis – Nature Boy;

– Тема № 3: Tom Clark – Nacirema People;

– Тема № 4: Victor Vooten – Hero;

– Тема № 5: Michael Franks – Under the Sun.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Частное учреждение образования

«Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных знаний имени А.М. Широкова

_____ А.Л.Капилов

Регистрационный № УД-_____/уч.

АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

(направления специальности)

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка),

1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка),

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

2017 г.

Учебная программа разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана Института современных знаний имени А.М. Широкова по направлению специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады» (по направлениям).

СОСТАВИТЕЛЬ

Геращенко Е. И., преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова», магистр искусствоведения.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Елисеенко О. Н., доцент кафедры искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Заслуженный деятель искусств, композитор;

Кафедра искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 5 от 21.12.2017 г.).

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний

имени А. М. Широкова» (протокол от 26.09.2017 № 2).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» является частью цикла музыкально-теоретических дисциплин, системой знаний и навыков, которые позволяют перерабатывать оригинальные музыкальные произведения в новые формы музыкального воплощения для различных составов ансамблей и оркестров. Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими специальными дисциплинами, как «Специнструмент», «Компьютерная аранжировка», с разделом «Гармония» учебной дисциплины «Теория музыки».

Процесс подготовки специалистов в пределах данной дисциплины направлен на овладение студентами ряда компетенций, с помощью которых можно на высоком уровне выполнять аранжировки и переложения для разных типов эстрадных ансамблей и оркестров, на практике использовать основные принципы аранжировки, а также решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

Главная цель учебной дисциплины – приобрести устойчивые умения и навыки создания музыкальных партитур для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов.

Главными задачами учебной дисциплины являются:

– расширить знания об инструментарии эстрадных ансамблей и оркестров с целью использования средств выразительности музыкальных инструментов при создании партитур;

– уметь применять основные принципы аранжировки, используя инструментальный ритм-группы, эстрадного ансамбля, биг-бенда, струнного, камерного, эстрадно-симфонического оркестров;

– овладеть принципами построения аккордовой, гомофонно-гармонической, полифонической и других видов фактур;

– усвоить особенности музыкальных стилей и жанров джазовой, рок- и поп-музыки.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- принципы создания партитуры для ансамблей и оркестров разных составов, акустические и художественные возможности музыкальных инструментов;
- принципы построения аккордовой, гомофонно-гармонической и полифонической фактуры;
- особенности музыкальных стилей и жанров джазовой, рок- и поп-музыки, которые используются при аранжировке музыкальных произведений;
- принципы строения музыкальных форм, которые используются при создании аранжировки музыкального произведения;

уметь:

- использовать основные принципы аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных составов ансамблей и эстрадных оркестров на профессиональном уровне;
- ориентироваться в стилевых направлениях современной музыкальной культуры, использовать особенности музыкальных стилей и жанров в аранжировке произведений белорусских и зарубежных композиторов;
- использовать музыкальные формы различных жанров джазовой, рок- и поп-музыки;
- самостоятельно работать над произведением в процессе написания аранжировки;

владеть:

- принципами создания партитуры для эстрадных ансамблей и оркестров разных составов;
- стилистическими приемами создания аранжировок музыкальных произведений разных жанров и форм джазовой, рок- и поп-музыки.

В рамках изучения дисциплины предусмотрено обязательное написание партитур, в которых студент фиксирует итог усвоения и творческого применения пройденного материала.

В преподавании данной дисциплины используются следующие технологии обучения: информационные, эвристические, эмоционально-

художественные, личностно-ориентированные, творческие, аудиовизуальные технологии.

Усвоение учебной программы «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:

академических компетенций:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным к созданию новых идей (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарными подходами при решении задач.

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей профессиональной деятельности.

социально-личностных компетенций:

САК-6. Уметь работать в коллективе.

профессиональных компетенций:

ПК-1. Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (музыкальных, театральных) различных творческих направлений.

ПК-3. Создавать программы из разнохарактерных произведений, в различных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

ПК-4. Создавать компьютерные аранжировки музыкальных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки для музыкальных коллективов различных творческих направлений.

ПК-5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

ПК-6. Готовить творческие выступления художественных коллективов.

ПК-8. Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический и исполнительский опыт, творчески использовать его в своей педагогической деятельности.

ПК-12. Использовать современные методики и технические средства обучения.

ПК-13. Подготавливать и осуществлять отчетные занятия по учебной дисциплине в форме академических концертов, творческих показов.

ПК-15. Совершенствовать свое педагогическое мастерство.

ПК-23. Применять инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

ПК-24. Разрабатывать методики обучения по специальным дисциплинам, учебные программы, учебно-методические комплексы и другую учебную литературу.

На изучение дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» предусмотрено 630 часов для направления «Компьютерная музыка», 324 часа для направления «Инструментальная музыка», 98 часов для направления «Пение». На самостоятельную работу отводится 320 часов, 206 часов и 34 часа по направлениям соответственно.

Количество аудиторных часов распределено следующим образом:

– для направления специальности 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)» – 118 аудиторных часа (8 ч. – лекции, 60 ч. – практические занятия, 50 ч. – индивидуальные занятия); рекомендованная форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен;

– для направления специальности 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)» – 310 аудиторных часа (162 ч. – практические занятия, 148 ч. – индивидуальные занятия); рекомендованная форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен;

– для направления специальности 1-17 03 01-03 «Искусство эстрады (пение)» – 64 аудиторных часа (64 ч. – практические занятия); рекомендованная форма контроля знаний студентов – зачет.

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цели, задачи, основные понятия и термины курса «Аранжировка и переложение музыкальных произведений». Аранжировка как вид музыкального творчества. Обобщение знаний и навыков по теории музыки, инструментоведению, гармонии, анализе музыкальных форм и полифонии. Взаимосвязь с классами сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. Получение студентами необходимых знаний и навыков для создания аранжировок и переложений музыкальных произведений при использовании клавиров, дирекционных, партитур и фонограмм.

Раздел I. Общая теория аранжировки

Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров

Термины «инструментовка», «оркестровка», «аранжировка», «обработка», «переложение», и «транскрипция». Партитура, дирекцион, клавира, оркестровая партия.

Инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные составы. Биг-бенд, эстрадно-симфонический, симфонический, духовой и другие оркестры, оркестры народных инструментов. Вокальные группы. Вокально-инструментальные ансамбли. Хор. Стили, стилевые направления и жанры.

Тема 2. Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур

Основные принципы системы партитурной записи для музыкальных составов: от малых ансамблей до больших оркестров. Правила графического оформления партитуры. Система акколад, тактовые черты, оформление заголовков, текстовых надписей, штрихов и динамики нотного текста. Знаки сокращения нотного письма. Основные требования к выписке инструментальных и вокальных партий.

Тема 3. Музыкальная фактура как средство выразительности

Драматургическая роль музыкальной фактуры. Типы изложения музыкальной фактуры: монодический, полифонический, гомофонно-гармонический, аккордовый. Функции музыкальной фактуры: (мелодия, гармония, педаль, фигурация, дублировка, подголосок, контрапункт, бас).

Тема 4. Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую

Особенности изложения фортепианной фактуры и специфических фортепианных приемов исполнительства. Способы переложения их в ансамблевую и оркестровую фактуры. Характерные особенности переосмысления фортепианной фактуры. Передача художественной сути оригинала ансамблевыми или оркестровыми средствами. Характерные особенности изложения оркестровой фактуры. Тембровое разграничение разных оркестровых функций. Тембровое подобие символов, которые относятся к одной оркестровой функции.

Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей

Тема 5. Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях

Основные приемы изложения мелодии в эстрадных ансамблях. Основные приемы и принципы изложения гармонии и других фактурных элементов в эстрадных ансамблях. Построение аккордовой, гомофонно-гармонической, полифонической и других видов фактур. Натуральные искусственные и смешанные тембры. Взаимодействие тембров.

Тема 6. Виды эстрадных ансамблей, сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях

Виды эстрадных ансамблей: джазовые трио, квартет, квинтет, комбосоставы, диксиленд и другие. Сочетания 2, 3, 4, 5 и более духовых инструментов. Сочетание 3-6 струнных инструментов. Организация гармонической вертикали (аккорды tutti) и горизонтали (контрапункт, «заполнения», «риффы») эст-

радных ансамблей. Особенности организации ансамблевой фактуры в аккомпанементе.

Тема 7. Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений

Принципы аранжировки музыкальных произведений: соответствие средств выразительности музыкальному образу, экономия средств выразительности, распределение средств выразительности в соответствии со строением музыкальной формы. Приемы аранжировки: тембровая драматургия, использование выразительных возможностей регистров, модуляции, ритмико-интонационных комплексов оригинала, создание дополнительных мелодических линий (контрапункта, «заполнения», «рифов») и др.

Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп

Тема 8. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов

Унисонно-октавное, интервальное, аккордовое и полифоническое изложение мелодии в группе саксофонов. Изложение гармонии в группе саксофонов. Возможности группы с саксофоном в функции аккомпанемента. Интервальное двухголосие в функции аккомпанемента в партии саксофонов. Особенности использования саксофона-баритона.

Тема 9. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов

Аранжировка мелодии и аккомпанемента для труб и тромбонов. Унисонно-октавные, интервальные, аккордовые принципы изложения оркестровой фактуры в группе труб и тромбонов. Количественный состав группы труб и тромбонов в оркестрах и ансамблях. Стилистические и жанровые особенности использования групп труб и тромбонов.

Тема 10. Особенности и способы написания партии для ударных инструментов

Принципы и особенности написания партий ударной установки, перкуссии, ударных инструментов с определенной высотой звука и ударных инструментов с неопределенной высотой звука. Взаимодействие с инструментами ритм-группы. Роль ударной установки и перкуссии в создании «риффа». Использование инструментов перкуссии в отдельных стилевых направлениях. Место партии перкуссии в музыкальной партитуре.

Тема 11. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы

Ритмическая формула аккомпанемента. Тембровые характеристики и технические возможности инструментов ритм-группы: бас-гитары, гитары, фортепиано и электронных клавишных инструментов. Взаимодействие инструментов ритм-группы между собой. Функциональные роли инструментов ритм-группы. Музыкальные инструменты, которые эпизодически используются в разных составах эстрадных ансамблей и оркестров: (контрабас, туба, банджо, арфа и другие).

Тема 12. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы

Унисонно-октавные, интервальные, аккордовые принципы изложения мелодии группой струнных инструментов. Изложение гармонии в группе струнных инструментов. Разные способы сочетания струнных инструментов при изложении гармонии. Возможность переkreщивания партий между собой. Создание «свободной» зоны внутри группы для достижения рельефности звучания полифонических элементов. Разделение партий «divisi», выключение партий, использование неполной группы для достижения художественных задач.

Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы

Тема 13. Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке

Стилистическое разнообразие современной эстрадной музыки. Связь стилей, стилевых направлений и составов музыкальных ансамблей. Связь эстрадных стилей и стилевых направлений с основными современными и традиционными формами музицирования: фольклор, классика, джаз, хоровая музыка, авангард и другие.

Тема 14. Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада

Основные ритмические принципы традиционных ритмов (марша, вальса, польки и других). Наиболее характерные варианты современной аранжировки традиционных ритмов. Характеристика джазовой музыки. Традиционный джаз. Понятие свинга. Характеристика свинга. Основной ритмический рисунок свинга и его модификации. Возможные варианты аранжировки ритм-группы в стиле «традиционный джаз». Принципы аранжировки для состава диксиленда.

Тема 15. Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз

Характеристика блюза. Гармоническая схема блюза. Форма блюза. Принцип «вопрос-ответ» в блюзе. Сочетание блюзового звукоряда в мелодии и мажорной гармонии в аккомпанементе, использование особенностей блюза в джазовой, эстрадной музыке. Основные ритмоформулы блюза и рок-н-ролла. Характеристика буги-вуги, блюз-рока, ритм-энд-блюза и их ритмоформулы. Общность понятий и стилевое единство блюз-рока и ритм-энд-блюза.

Тема 16. Жанры латиноамериканской музыки

Босса-нова, самба, танго, сальса, ча-ча-ча и другие жанры латиноамериканской музыки. Их характерные ритмические особенности. Инструменты, которые используются в этих жанрах. Возможность наличия либо отсутствия ударной установки как ритмической основы аккомпанемента. Наличие перкуссии. Распространенность и разновидности босса-новы в современной джазовой практике.

Тема 17. Кантри. Регги

Характерные особенности стиля «кантри». Характерные особенности стиля «регги». Инструменты, которые используются в этих стилях. Принципы аранжировки. Возможные варианты интерпретации стилей эстрадными ансамблями и оркестрами.

Тема 18. Фанк. Диско и современная танцевальная музыка

Характерные особенности стиля «фанк». Характерные особенности стиля «диско». Инструменты, которые используются в этих стилях. Основные принципы построения ритмоформулы фанка и диско. Современные варианты диско и танцевальной музыки.

Тема 19. Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей

Стилевые направления рок-музыки, их характерные особенности. Инструменты, которые используются в рок музыке. Комбинирование стилей как характерная черта музыкального творчества последних десятилетий XX в. Взаимодействие инструментов ритм-группы между собой в современных комбинированных стилях. Характеристика стилей фьюжн, джаз-рок. Инструменты, которые используются в этих стилях.

Раздел V. Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда

Тема 20. Малые и средние составы эстрадных оркестров

Функции группы саксофонов и группы медных духовых в малых и средних эстрадных оркестрах. Сочетания групп между собой. Сочетания саксофонов и кларнетов. Сочетание инструментов эстрадного оркестра и tutti. Солирующие инструменты. Особенности организации оркестровой фактуры в ансамбле.

Тема 21. История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов

История возникновения первых биг-бендов. Расширение состава диксиленда как начало формирования первых биг-бендов. Роль оркестров Б. Гудме-

на, Д. Эллингтона, К. Бейси, Г. Миллера и других в становлении биг-бенда. Современная стилистика в музыке для биг-бендов.

Тема 22. Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда

Порядок размещения инструментов партитуры для биг-бенда. Принципы партитурного объединения групп. Особенности оркестровой фактуры для биг-бенда. Принципы комплементарной ритмики во взаимодействии между группами. Акустические правила построения полнозвучной гармонической вертикали. Вертикаль в отдельных группах и в tutti.

Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра

Тема 23. Сочетание двух-, трех-, четырех- и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр

Двухголосное, аккордовое, октавное проведение тем. Двух-, трех-, четырехголосная полифония. Понятие струнного квартета как жанра академической музыки, музыкального ансамбля и характерной тембровой окраски. Партитура для струнного квартета. Использование в составе эстрадного оркестра. Понятие струнного оркестра как музыкального ансамбля и его характерной тембровой окраски. Партитура для струнного оркестра.

Тема 24. Характеристика эстрадно-симфонического оркестра

Эстрадно-джазовый инструментарий: саксофоны, медные духовые инструменты, струнные смычковые инструменты, ударные, гитара, бас-гитара, клавишные электронные инструменты и другие. Особенности использования струнных смычковых инструментов как группы в классическом и эстрадно-симфоническом оркестре. Функциональные возможности струнно-смычковой группы в оркестре. Партитурная запись струнно-смычковой группы. Состав и характеристика группы эстрадно-симфонического оркестра. Тембровые, худо-

жественно-образные и стилистические возможности современного эстрадно-симфонического оркестра.

Тема 25. Партитура для эстрадно-симфонического оркестра.

Функции и тембровое сочетание групп

эстрадно-симфонического оркестра

Порядок размещения инструментов в партитуре для эстрадно-симфонического оркестра. Принципы партитурного объединения групп эстрадно-симфонического оркестра. Функция групп в эстрадно-симфоническом оркестре (сольная, аккомпанирующая, ритмическая, гармоническая, контрапунктическая и другие). Понятия чистых и смешанных тембров, тембровой совместимости инструментов эстрадно-симфонического оркестра.

Тема 26. Вопросы баланса: оркестровая вертикаль

Акустические принципы построения оркестровой вертикали в эстрадно-симфоническом оркестре. Учет динамических особенностей инструментов в построении вертикали. Варианты сочетания разных групп инструментов между собой. Акустический баланс между группами и инструментами эстрадно-симфонического оркестра.

Тема 27. Особенности аранжировки популярной песни

для эстрадно- симфонического оркестра

Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно- симфонического оркестра. Изложение вокальной партии оркестровой группой или сольным музыкальным инструментом. Выбор музыкального инструмента для исполнения соло соответственно диапазону и характеру вокальной мелодии. Расположение партии сольного инструмента в партитуре.

Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра

Тема 28. Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи

Основные голоса: бас, баритон, тенор, альт, сопрано. Их диапазоны, характеристики регистров. Способы партитурой записи различных видов вокальных групп (женской, мужской, смешанной). Стилистические особенности использования вокальной группы в эстрадной музыке: джазовые, джаз-роковые, рок-, поп-группы, вокально-инструментальные ансамбли. Партитура для вокально-инструментального ансамбля. Использование хоровых составов в эстрадной музыке. Партитура для хора и эстрадно-симфонического оркестра. Основные виды функционального использования бэк-вокала: педали и подголоски. Написание партии бэк-вокала в оркестровой партитуре.

Тема 29. Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала

Выбор тональности вокального произведения. Создание облегченного инструментального сопровождения. Создание «свободных зон» в музыкальной ткани сопровождения. Соответствие звучания и окраски инструментального аккомпанемента характеру, жанровому направлению и содержанию литературного текста аранжируемого вокального произведения. Формы изложения инструментального сопровождения. Сжатая и развернутая формы изложения инструментального сопровождения.

Тема 30. Инструментальные разделы вокального произведения

Вступления. Виды вступлений: тематические, свободные, ритмогармонические, комбинированные. Интерлюдии (связки). Эпизоды. Соответствие эпизода характеру, содержанию и жанровой направленности музыкального произведения. Заключение. Виды заключений (тематические, свободные и другие).

Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений

Тема 31. Практическая аранжировка

Основной порядок выполнения действий при аранжировке. Анализ стиля и формы первоисточника. Создание «рифа» и формы. Аранжировка тематического материала. Создание дополнительных оркестровых линий и фактурных элементов. Аранжировка в пройденных стилях. Аранжировка джазового стандарта. Аранжировка популярной песни. Аранжировка песни белорусского или зарубежного композитора для солиста-вокалиста.

Тема 32. Практическое переложение музыкального произведения

Основной порядок выполнения переложения музыкального произведения. Анализ партитуры, дирекциона первоисточника. Анализ стиля и формы первоисточника. Переложение основных тематических линий. Переложение дополнительных фактурных элементов и линий. Переложение фортепианного произведения для эстрадного инструментального состава.

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для дневной формы получения высшего образования для направления специализации
1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)»

Разделы, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
	лекции	практические	индивидуальные		
3 семестр	8	10		10	
Раздел I. Общая теория аранжировки					
<i>Тема 1.</i> Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров	2			2	
<i>Тема 2.</i> Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур	2			2	
<i>Тема 3.</i> Музыкальная фактура как средство выразительности	2				
<i>Тема 4.</i> Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую	2				
Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей					
<i>Тема 5.</i> Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях		2		2	
<i>Тема 6.</i> Виды эстрадных ансамблей, сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях		2		2	
<i>Тема 7.</i> Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений		2		2	
Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп					
<i>Тема 8.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов		4		2	
4 семестр		16		10	зачет
<i>Тема 9.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов		4		2	
<i>Тема 10.</i> Особенности и способы написания партии для ударных инструментов		4		2	
<i>Тема 11.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы		4		2	

Тема 12. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы	2		2	
Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы				
Тема 13. Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке	2		2	
5 семестр	4	10	46	
Тема 14. Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада	4	4	12	
Тема 15. Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз		2	10	
Тема 16. Жанры латиноамериканской музыки		2	12	
Тема 17. Кантри. Регги		2	10	
6 семестр	6	10	50	Экзамен
Тема 18. Фанк. Диско и современная танцевальная музыка	2	2	12	
Тема 19. Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей		2	12	
Раздел V. Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда				
Тема 20. Малые и средние составы эстрадных оркестров	2	2	8	
Тема 21. История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов		2	8	
Тема 22. Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда	2	2	10	
7 семестр	20	8	32	Зачет
Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра				
Тема 23. Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр	2	6	14	
Тема 24. Характеристика эстрадно-симфонического оркестра	2	8	16	
Тема 25. Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра	2	8	14	
8 семестр	8	18	58	Экзамен
Тема 26. Вопросы баланса: оркестровая вертикаль	2	2	8	
Тема 27. Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра		4	8	
Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра				
Тема 28. Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи	2	2	8	

<i>Тема 29.</i> Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала		2	2	8	
<i>Тема 30.</i> Инструментальные разделы вокального произведения		2			
Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений					
<i>Тема 31.</i> Практическая аранжировка		2	2	8	
<i>Тема 32.</i> Практическое переложение музыкального произведения			4	10	
Всего аудиторных 118 ч	8	60	50	206	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА учебной дисциплины
для заочной формы получения высшего образования для направления специализации
1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)»

Разделы, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
	лекции	практические	индивидуальные		
4 семестр		4		44	
Раздел I. Общая теория аранжировки					
<i>Тема 1.</i> Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров		2		2	
<i>Тема 2.</i> Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур				6	
<i>Тема 3.</i> Музыкальная фактура как средство выразительности				4	
<i>Тема 4.</i> Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую				6	
Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей					
<i>Тема 5.</i> Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях		2		6	
<i>Тема 6.</i> Виды эстрадных ансамблей сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях				6	
<i>Тема 7.</i> Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений				8	
Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп					
<i>Тема 8.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов		4		6	
5 семестр		6		44	зачет
<i>Тема 9.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов		2		8	
<i>Тема 10.</i> Особенности и способы написания партии для ударных инструментов				10	

<i>Тема 11.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы			8	
<i>Тема 12.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы		2	10	
Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы				
<i>Тема 13.</i> Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке		2	8	
6 семестр		6	44	Экзамен
<i>Тема 14.</i> Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада		6	12	
<i>Тема 15.</i> Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз			10	
<i>Тема 16.</i> Жанры латиноамериканской музыки			12	
<i>Тема 17.</i> Кантри. Регги			10	
7 семестр		6	44	
<i>Тема 18.</i> Фанк. Диско и современная танцевальная музыка		2	8	
<i>Тема 19.</i> Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей			8	
Раздел V. Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда				
<i>Тема 20.</i> Малые и средние составы эстрадных оркестров		2	8	
<i>Тема 21.</i> История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов			8	
<i>Тема 22.</i> Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда		2	12	
8 семестр		6	44	Зачет
Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра				
<i>Тема 23.</i> Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр		2	14	
<i>Тема 24.</i> Характеристика эстрадно-симфонического оркестра		2	16	

<i>Тема 25.</i> Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра		2		14	
9 семестр				74	Экзамен
<i>Тема 26.</i> Вопросы баланса: оркестровая вертикаль				10	
<i>Тема 27.</i> Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно- симфонического оркестра				10	
Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно- симфонического оркестра					
<i>Тема 28.</i> Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи				10	
<i>Тема 29.</i> Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала				10	
<i>Тема 30.</i> Инструментальные разделы вокального произведения				10	
Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений					
<i>Тема 31.</i> Практическая аранжировка				12	
<i>Тема 32.</i> Практическое переложение музыкального произведения				12	
Всего аудиторных: 28 ч		28		296	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 для дневной формы получения высшего образования для направления специализации
 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»

Разделы, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
	лекции	практические	индивидуальные		
3 семестр		28	34	64	Зачет
Раздел I. Общая теория аранжировки					
<i>Тема 1.</i> Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров		2	4	8	
<i>Тема 2.</i> Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур		2	6	8	
<i>Тема 3.</i> Музыкальная фактура как средство выразительности		4	4	8	
<i>Тема 4.</i> Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую		2	4	8	
Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей					
<i>Тема 5.</i> Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях		4	2	8	
<i>Тема 6.</i> Виды эстрадных ансамблей сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях		4	4	8	
<i>Тема 7.</i> Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений		4	4	8	
Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп					
<i>Тема 8.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов		6	6	8	
4 семестр		28	34	64	Зачет
<i>Тема 9.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов		6	6	12	
<i>Тема 10.</i> Особенности и способы написания партии для ударных инструментов		4	6	12	
<i>Тема 11.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы		6	6	12	
<i>Тема 12.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы		4	6	14	

Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы					
<i>Тема 13.</i> Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке		8	10	14	
5 семестр		30	16	80	Зачет
<i>Тема 14.</i> Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада		8	4	20	
<i>Тема 15.</i> Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз		8	4	20	
<i>Тема 16.</i> Жанры латиноамериканской музыки		8	4	20	
<i>Тема 17.</i> Кантри. Регги		6	4	20	
6 семестр		36	26	64	
<i>Тема 18.</i> Фанк. Диско и современная танцевальная музыка		6	4	12	
<i>Тема 19.</i> Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей		6	6	12	
Раздел V. Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда					
<i>Тема 20.</i> Малые и средние составы эстрадных оркестров		8	4	12	
<i>Тема 21.</i> История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов		8	6	14	
<i>Тема 22.</i> Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда		8	6	14	
7 семестр		40	38	48	Экзамен
Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра					
<i>Тема 23.</i> Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр		6	4	4	
<i>Тема 24.</i> Характеристика эстрадно-симфонического оркестра		6	6	6	
<i>Тема 25.</i> Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра		4	4	6	
<i>Тема 26.</i> Вопросы баланса: оркестровая вертикаль		4	4	4	
<i>Тема 27.</i> Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра		4	4	4	
Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра					
<i>Тема 28.</i> Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи		2	4	6	
<i>Тема 29.</i> Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала		4	4	4	
<i>Тема 30.</i> Инструментальные разделы вокального произведения		4	2	4	

Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений					
Тема 31. Практическая аранжировка		2	2	4	
Тема 32. Практическое переложение музыкального произведения		4	4	6	
Всего		162	148	320	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА учебной дисциплины

для заочной формы получения высшего образования для направления специализации
1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»

Разделы, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
	лекции	практические	индивидуальные		
1 семестр		8		64	Зачет
Раздел I. Общая теория аранжировки					
<i>Тема 1.</i> Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров		2		8	
<i>Тема 2.</i> Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур				8	
<i>Тема 3.</i> Музыкальная фактура как средство выразительности		2		8	
<i>Тема 4.</i> Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую				10	
Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей					
<i>Тема 5.</i> Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях		4		10	
<i>Тема 6.</i> Виды эстрадных ансамблей сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях				8	
<i>Тема 7.</i> Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений				12	
2 семестр		4		68	
Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп					
<i>Тема 8.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов		2		22	
<i>Тема 9.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов				24	
<i>Тема 10.</i> Особенности и способы написания партии для ударных инструментов		2		22	
3 семестр		8		62	Зачет
<i>Тема 11.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы		2		18	
<i>Тема 12.</i> Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы		2		12	
Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы					

<i>Тема 13.</i> Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке		2		20	
<i>Тема 14.</i> Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада		2		12	
4 семестр		8		62	
<i>Тема 15.</i> Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз		2		12	
<i>Тема 16.</i> Жанры латиноамериканской музыки		2		14	
<i>Тема 17.</i> Кантри. Регги		2		12	
<i>Тема 18.</i> Фанк. Диско и современная танцевальная музыка		2		12	
<i>Тема 19.</i> Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей				12	
5 семестр		8		60	Зачет
Раздел V. Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда					
<i>Тема 20.</i> Малые и средние составы эстрадных оркестров		2)		16	
<i>Тема 21.</i> История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов		2		22	
<i>Тема 22.</i> Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда		4		22	
6 семестр		8		62	Экзамен
Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра					
<i>Тема 23.</i> Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр		4		20	
<i>Тема 24.</i> Характеристика эстрадно-симфонического оркестра		2		18	
<i>Тема 25.</i> Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра		2		24	
7 семестр		8		60	
<i>Тема 26.</i> Вопросы баланса: оркестровая вертикаль		4		30	
<i>Тема 27.</i> Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра		4		30	
8 семестр		8		62	
Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра					
<i>Тема 28.</i> Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи		2		18	

<i>Тема 29.</i> Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала		4		22	
<i>Тема 30.</i> Инструментальные разделы вокального произведения		2		22	
9 семестр		12		58	Экзамен
Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений					
<i>Тема 31.</i> Практическая аранжировка		6		26	
<i>Тема 32.</i> Практическое переложение музыкального произведения		6		32	
Всего		72		558	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА учебной дисциплины

для дневной (заочной) формы получения высшего образования для направления специализации 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (пение)».

Разделы, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
	лекции	практические	индивидуальные		
3 семестр		18 (4)		10 (20)	
Раздел I. Общая теория аранжировки					
<i>Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров</i>		2 (2)			
<i>Тема 2. Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур</i>		2		2 (2)	
<i>Тема 3. Музыкальная фактура как средство выразительности</i>		2		2 (2)	
<i>Тема 4. Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую</i>		2		2 (2)	
Раздел II. Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей					
<i>Тема 5. Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях</i>		2 (2)		(2)	
<i>Тема 6. Виды эстрадных ансамблей сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях</i>		2		(4)	
<i>Тема 7. Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений</i>		2		2 (4)	
Раздел III. Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп					
<i>Тема 8. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов</i>		2		(2)	
<i>Тема 9. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов</i>		2 (2)		2 (2)	
4 семестр		16 (4)		8 (20)	
<i>Тема 10. Особенности и способы написания партии для ударных инструментов</i>		4		(2)	
<i>Тема 11. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы</i>		4		(2)	
<i>Тема 12. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы</i>		2		2 (2)	
Раздел IV. Эстрадные стили, жанры, ритмы					
<i>Тема 13. Разновидности стилей и стилиевых направлений в эстрадной музыке</i>		2		2 (2)	

Тема 14. Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада			(2)	
Тема 15. Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз		2 (2)	(2)	
Тема 16. Жанры латиноамериканской музыки			2 (2)	
Тема 17. Кантри. Регги			(2)	
Тема 18. Фанк. Диско и современная танцевальная музыка		2 (2)	(2)	
Тема 19. Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей			2 (2)	
5 семестр		14 (4)	8 (20)	
Раздел V. Аранжировка для малых и средних составов оркестров и биг-бенда				
Тема 20. Малые и средние составы эстрадных оркестров				
Тема 21. История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов		4 (2)	2 (4)	
Тема 22. Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда				
Раздел VI. Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра				
Тема 23. Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр			2 (4)	
Тема 24. Характеристика эстрадно-симфонического оркестра				
Тема 25. Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра		10 (2)	2 (4)	
Тема 26. Вопросы баланса: оркестровая вертикаль			2 (8)	
Тема 27. Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно- симфонического оркестра				
6 семестр		16	8	Зачет
Раздел VII. Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно- симфонического оркестра				
Тема 28. Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи		2		
Тема 29. Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала		4	2	
Тема 30. Инструментальные разделы вокального произведения		2	2	
Раздел VIII. Практическая аранжировка и переложения музыкальных произведений				
Тема 31. Практическая аранжировка		4	2	
Тема 32. Практическое переложение музыкального произведения		4	2	
Всего		64 (14)	34 (84)	

4.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

Браславский, Д. А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – М. : Музыка, 1974. – 392 с.

Браславский, Д. А. Аранжировка музыки для танцев / Д. А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1977. – 96 с.

Браславский, Д. А. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей / Д. А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1977. – 96 с.

Гаранян, Г. А. Аранжировка для эстрадных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. А. Гаранян. – М. : Музыка, 1986. – 224 с.

Гаранян, Г. А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки / Г. А. Гаранян. – М. : Фонд Георгия Гараняна, 2010. – 252 с.

Киянов, Б. П. Руководство по инструментровке для эстрадных оркестров и ансамблей / Б. П. Киянов, С. И. Воскресенский. – Л. : Музыка, 1978. – 182 с.

Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, роки поп-музыке / Э. Кунин. – М. : Синкопа, 2001. – 56 с.

Олеников, К. В. Аранжировка / К. В. Олеников. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 112 с.

Саульский, Ю. С. Аранжировка для биг-бенда : методические заметки / Ю. С. Саульский, Д. А. Браславский. – М. : Музыка, 1974. – 392 с.

Хэрли, Д. Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов / Д. Хэрли. – М. : ГИД, 2002. – 56 с.

Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. – М. : Музыка, 1983. – 172 с.

Дополнительная

Агафонников, Н. Н. Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. – Л. : Музыка, 1981. – 196 с.

Банщиков, Г. Законы функциональной инструментовки / Г. Банщиков. – СПб. : Композитор, 1999. – 240 с.

Дмитриев, Г. П. Ударные инструменты : трактовка и современное состояние / Г. П. Дмитриев. – М. : Сов. Композитор, 1991. – 136 с.

Зряковский, Н. Н. Общий курс инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – М. : Музыка, 1976. – 480 с.

Козлов, А. Рок. Истоки и развитие / М. : Синкопа, 2001 – 192 с.

Кузнецов, В. Г. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В. Г. Кузнецов. – М. : Музыка, 1986. – 150 с.

Левандо, П. П. Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л. : Музыка, 1984. – 124 с.

Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению / Л. Мальтер. – М. : Музыка, 1965. – 65 с.

Модр, А. Музыкальные инструменты / А. Модр. – М. : Музыка, 1959.

Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон : пер. с англ. – М. : Сов. композитор, 1990. – 459 с.

Порвенков, В. Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов / В. Г. Порвенков. – М. Музыка, 1996. – 386 с.

Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки / Н. А. Римский-Корсаков. – М. : Музгиз, 1959. – Т. 3. – 805 с.

Симоненко, В. Лексикон джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1981. – 112 с.

Симоненко, В. Мелодии джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1984. – 318 с.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
 для дневной (заочной) формы получения высшего образования для направления
 специализации 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)».

№ п/п	Название раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполне- ния	Цель или зада- ча СРС
1	Общая теория аранжировки	4 (18)	Проработать литературу по теме	Изучение литературы по данной теме	Усвоить основные теоретические понятия
2	Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей	6 (20)	Выполнение практических заданий по темам	Показ нотной записи, иллюстрирующей изучаемые приемы и методы аранжировки и переложения в контексте данной темы	Формирование специальных и творческих навыков по дисциплине
3	Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп	8 (42)			
4	Эстрадные стили, жанры, ритмы	70 (68)			
5	Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда	26 (28)			
6	Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра	60 (64)			
7	Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра	16 (30)			
8	Практическое аранжировка и переложения музыкальных произведений	18 (24)			
	Всего	206 (296)			

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
 для дневной (заочной) формы получения высшего образования для направления
 специализации 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»

№ п/п	Название раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Общая теория аранжировки	32 (34)	Проработать литературу по теме	Изучение литературы по данной теме	Усвоить основные теоретические понятия
2	Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей	24 (30)	Выполнение практических заданий по темам	Показ нотной записи, иллюстрирующей изучаемые приемы и методы аранжировки и переложения в контексте данной темы	Формирование специальных и творческих навыков по дисциплине
3	Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп	58 (98)			
4	Эстрадные стили, жанры, ритмы	118 (94)			
5	Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда	40 (60)			
6	Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра	24 (122)			
7	Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра	14 (62)			
8	Практическое аранжировка и переложения музыкальных произведений	10 (58)			
	Всего	(320) 558			

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
 для дневной (заочной) формы получения высшего образования для направления
 специализации 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (пение)».

№ п/п	Название раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Общая теория аранжировки	6 (6)	Проработать литературу по теме	Изучение литературы по данной теме	Усвоить основные теоретические понятия
2	Основные принципы и приемы в аранжировке для эстрадных ансамблей	2 (10)	Выполнение практических заданий по темам	Показ нотной записи, иллюстрирующей изучаемые приемы и методы аранжировки и переложения в контексте данной темы	Формирование специальных и творческих навыков по дисциплине
3	Особенности написания фактурных элементов для отдельных оркестровых групп	4 (10)			
4	Эстрадные стили, жанры, ритмы	6 (14)			
5	Аранжировка для малых, средних составов оркестров и биг-бенда	2 (4)			
6	Особенности аранжировки для эстрадно-симфонического оркестра	6 (16)			
7	Особенности аранжировки аккомпанемента для эстрадно-симфонического оркестра	4			
8	Практическое аранжировка и переложения музыкальных произведений	4			
	Всего	34 (84)			

4.4. ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Браславский, Д. А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – М. : Музыка, 1974. – 392 с.
2. Браславский, Д. А. Аранжировка музыки для танцев / Д. А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1977. – 96 с.
3. Браславский, Д. А. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей / Д. А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1977. – 96 с.
4. Гаранян, Г. А. Аранжировка для эстрадных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. А. Гаранян. – М. : Музыка, 1986. – 224 с.
5. Гаранян, Г. А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки / Г. А. Гаранян. – М. : Фонд Георгия Гараняна, 2010. – 252 с.
6. Киянов, Б. П. Руководство по инструментровке для эстрадных оркестров и ансамблей / Б. П. Киянов, С. И. Воскресенский. – Л. : Музыка, 1978. – 182 с.
7. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, роки поп-музыке / Э. Кунин. – М. : Синкопа, 2001. – 56 с.
8. Олеников, К. В. Аранжировка / К. В. Олеников. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 112 с.
9. Саульский, Ю. С. Аранжировка для биг-бенда : методические заметки / Ю. С. Саульский, Д. А. Браславский. – М. : Музыка, 1974. – 392 с.
10. Хэрли, Д. Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов / Д. Хэрли. – М. : ГИД, 2002. – 56 с.
11. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. – М. : Музыка, 1983. – 172 с.

Дополнительная

12. Агафонников, Н. Н. Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. – Л. : Музыка, 1981. – 196 с.
13. Банщиков, Г. Законы функциональной инструментровки / Г. Банщиков. – СПб. : Композитор, 1999. – 240 с.

14. Дмитриев, Г. П. Ударные инструменты : трактовка и современное состояние / Г. П. Дмитриев. – М. : Сов. Композитор, 1991. – 136 с.
15. Зряковский, Н. Н. Общий курс инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – М. : Музыка, 1976. – 480 с.
16. Козлов, А. Рок. Истоки и развитие / М. : Синкопа, 2001 – 192 с.
17. Кузнецов, В. Г. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Г. Кузнецов. – М. : Музыка, 1986. – 150 с.
18. Левандо, П.П. Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л. : Музыка, 1984. – 124 с.
19. Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению / Л. Мальтер. – М. : Музыка, 1965. – 65 с.
20. Модр, А. Музыкальные инструменты / А. Модр. – М. : Музыка, 1959.
21. Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон : пер. с англ. – М. : Сов. композитор, 1990. – 459 с.
22. Порвенков, В. Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов / В. Г. Порвенков. – М. Музыка, 1996. – 386 с.
23. Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки / Н. А. Римский-Корсаков. – М. : Музгиз, 1959. – Т. 3. – 805 с.
24. Симоненко, В. Лексикон джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1981. – 112 с.
25. Симоненко, В. Мелодии джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1984. – 318 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1. Краткий курс лекций	5
Введение	5
Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины. Классификация составов ансамблей и оркестров	9
Тема 2. Основные принципы оформления ансамблевых и оркестровых партитур	19
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	23
2.1. Тематика практических занятий. Вопросы и задания.....	23
Тема 3. Музыкальная фактура как средство выразительности	23
Тема 4. Особенности переработки фортепианной фактуры в ансамблевую или оркестровую	26
Тема 5. Основные приемы изложения фактурных элементов в эстрадных ансамблях.....	27
Тема 6. Виды эстрадных ансамблей, сочетание духовых и струнных инструментов в эстрадных ансамблях	28
Тема 7. Принципы и приемы аранжировки музыкальных произведений.....	29
Тема 8. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для группы саксофонов	29
Тема 9. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для групп труб и тромбонов	31
Тема 10. Особенности и способы написания партии для ударных инструментов.....	32
Тема 11. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов ритм-группы.....	33
Тема 12. Особенности и способы написания разных фактурных элементов для инструментов струнной группы.....	34
Тема 13. Разновидности стилей и стилевых направлений в эстрадной музыке.....	36
Тема 14. Традиционные жанры и ритмы. Джаз. Свинг. Баллада.....	38
Тема 15. Блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз-рок, ритм-энд-блюз.....	38
Тема 16. Жанры латиноамериканской музыки	39
Тема 17. Кантри. Регги	39

Тема 18. Фанк. Диско и современная танцевальная музыка	40
Тема 19. Рок-музыка. Фьюжн. Джаз-рок и ритмы комбинированных стилей	40
Тема 20. Малые и средние составы эстрадных оркестров.....	41
Тема 21. История биг-бенда. Стилистика музыки для биг-бендов.....	41
Тема 22. Особенности написания партитур для современного биг-бенда. Построение оркестровой вертикали партитуры для биг-бенда	41
Тема 23. Сочетание двух, трех, четырех и более струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Струнный квартет. Струнный оркестр.....	42
Тема 24. Характеристика эстрадно-симфонического оркестра	42
Тема 25. Партитура для эстрадно-симфонического оркестра. Функции и тембровое сочетание групп эстрадно-симфонического оркестра.....	43
Тема 26. Вопросы баланса: оркестровая вертикаль	43
Тема 27. Особенности аранжировки популярной песни для эстрадно-симфонического оркестра.....	44
Тема 28. Вокальное искусство. Особенности использования различных вокальных составов в эстрадной музыке и способы их партитурной записи	44
Тема 29. Особенности аранжировки аккомпанемента для вокала.....	45
Тема 30. Инструментальные разделы вокального произведения	45
Тема 31. Практическая аранжировка	46
Тема 32. Практическое переложение музыкального произведения	46
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	48
3.1. Схема анализа музыкального произведения по партитуре	48
3.2. Вопросы к экзамену.....	49
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	52
4.1. Учебная программа.....	52
4.2. Содержание учебного материала	58
4.3. Информационно-методическая часть	82
4.4. Литература.....	87

Учебное электронное издание

Автор-составитель
Геращенко Елена Игоревна

АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Е. И. Ивашина*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.09.2018.
Гарнитура Times Roman. Объем 1,2 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-240-8

9 789855 472408