

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета



Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.05.2 Основы аранжировки, гармонизации

Направление подготовки/специальность: 53.03.03 - Вокальное искусство

Профиль/направленность/специализация: Театр оперетты

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Артист музыкального театра. Преподаватель (Театр оперетты)

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Авторы программы:

Кандидат педагогических наук, Кролик Сергей Александрович

Кандидат филологических наук, Виншель Александра Викторовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 - Вокальное искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «14» июля 2017 г. № 659).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	12

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального поведения

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования), 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
- А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы - А/02.6 Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы	ПК-4 Способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального поведения	Использует знание основ аранжировки, гармонизации в вокальном исполнительстве

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального поведения

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		3	4	5	6	7	8
1	Вокальная импровизация				+	+	+
2	Вокальный ансамбль	+	+	+	+	+	
3	Исполнительская практика		+		+		+
4	Основы вокальной импровизации				+		

5	Пение под собственный аккомпанемент				+		
6	Сольное пение	+	+	+	+	+	+
7	Чтение с листа				+		

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Основы аранжировки, гармонизации» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 53.03.03 - Вокальное искусство.

Дисциплина «Основы аранжировки, гармонизации» изучается в 6 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	28
Индивидуальные занятия (Индив. зан.)	28
Самостоятельная работа (СР)	44
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.		Формы текущего контроля
		Ин див	СР	
		зан.		
		О	О	
6 семестр				
1	Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль. Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения. Аранжировка и драматургия музыкального произведения	14	22	Выполнение практических заданий; Опрос; Собеседование

2	Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментровка. Практические формы аранжировки	14	22	Выполнение практических заданий; Собеседование; Опрос
---	--	----	----	---

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль. Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения. Аранжировка и драматургия музыкального произведения (ПК-4)

Лекция.

Аранжировка, переложение, транскрипция, обработка (вводное занятие) Соотношение первичного, авторского текста, и вторичного, транскрипторского. Основные аспекты аранжировки. Аранжировка и выразительные возможности фортепиано.

Практический анализ стилевых особенностей музыкального произведения. Выявление основных носителей стиля в произведениях различных эпох.

Специфика симфонических, инструментальных, хоровых, вокальных сочинений. Особенности фактуры, гармонии, ритма, голосоведения.

Тематическое и тональное развитие, фактура, динамика, артикуляция. Типы контрастов.

Практическое занятие.

- «промежуточное» транспонирование по слуху и гармоническим координатам;
- упражнения по фигурированию басовой линии (на фортепиано);
- гармонизация на инструменте диатонической и хроматической гамм (восходящей и нисходящей), главных и побочных ступеней лада;
- перегармонизация мелодических фрагментов;
- упражнения на фактурно-жанровое варьирование разных гармонических формул.

Задания для самостоятельной работы.

- устная эскизная гармонизация песенных мелодий;
- составление гармонического трафарета музыкальных произведений;
- транспонирование;
- самодиктанты (устные и письменные);
- сочинение гармонических вариантов мелодий (перегармонизация);
- упражнения по гармонической ориентации на фортепианной клавиатуре (игра типовых оборотов, секвенций, отклонений, модуляций, перемещений аккордов и т. д.);
- гармонизация мелодий на основе выявления их функционально-гармонического содержания (на фортепиано);

**Тема 2. Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации
Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментровка. Практические формы аранжировки (ПК-4)**

Лекция.

Анализ тембровых особенностей оригинала. Поиск решений на уровне средств исполнительской выразительности: голосоведение, фактура, гармония, динамика, артикуляция, педализация и т.д.

Составление плана аранжировки. Определение основных выразительных средств. Фактурные решения. Гармонические решения.

Виды гармонизации. Изменение звукового образа оригинала путем гармонизации.

Авторские подходы в аранжировке. Темповые, ритмические, фактурные переосмысления. Сравнительный анализ аранжировочных решений.

Практическое занятие.

- слуховой гармонический анализ образцов музыки XVIII-XX вв.
- устные самодиктанты (сольфеджирование мелодий);
- упражнения по визуально-гармонической ориентации на фортепианной клавиатуре (игра типовых оборотов, секвенций, отклонений, перемещений аккордов и т. д.);
- сравнительный анализ фактурно-гармонических вариантов и сопоставление их с оригиналом;

Задания для самостоятельной работы.

- упражнения по фигурированию басовой линии (на фортепиано);
- освоение на фортепиано многообразных фактурных формул в различных размерах;
- гармонизация на инструменте главных и побочных ступеней лада, диатонической и хроматической гамм (восходящей и нисходящей);
- игра упражнений и этюдов с целью развития разных видов пианистической техники;
- освоение техники фактурно-жанровой импровизации.

Выполнение студентом самостоятельных домашних заданий является обязательным. Форма проверки – опрос на текущем занятии и контрольном уроке.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

6 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль.	Выполнение практических заданий	25	
	Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения.	Опрос(контрольный срез)	10	
	Аранжировка и драматургия музыкального произведения	Собеседование	10	

2.	Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментовка. Практические формы аранжировки	Выполнение практических заданий	25	
		Собеседование(контрольный срез)	10	
		Опрос	10	
3.	Посещаемость		10	100% посещаемость
4.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
5.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	
6.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль. Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения. Аранжировка и драматургия музыкального произведения

Поиск и гармонизация выбранных произведений.

Тема 2. Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментовка. Практические формы аранжировки

Применение следующих аспектов в аранжировке и гармонизации выбранных произведений:

1) Техника перегармонизации.

2) Освоение алгоритма исполнительских действий при игре по слуху.

Опрос

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль. Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения. Аранжировка и драматургия музыкального произведения

Психолого-педагогические аспекты игры по слуху.

Тема 2. Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментовка. Практические формы аранжировки

Фактурная аранжировка аккомпанемента.

Транспозиция в игре по слуху

Возможности импровизации в игре по слуху.

Собеседование

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность аранжировки. Аранжировка и стиль. Аранжировка и жанровые особенности музыкального произведения. Аранжировка и драматургия музыкального произведения

Игра по слуху как феномен инструментального исполнительства.

Тема 2. Тема 2. Аранжировка как варьирование. Аранжировка и способы гармонизации Гармония как фактор стиля. Аранжировка и инструментовка. Практические формы аранжировки

Функционирование музыкального мышления в игре без нот.

Гармония как главный вектор музицирования по слуху.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

1. Различные виды композиторских техник
2. Различные виды композиторских техник, принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи, виды и основные функциональные группы аккордов
3. Виды композиторских техник, принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи, виды и основные функциональные группы аккордов принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом

Типовые задания для зачета (ПК-4)

При аранжировке заданного произведения:

пользоваться внутренним слухом;

записывать музыкальный материал нотами;

чисто интонировать голосом;

произвести гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;

выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;

анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-4	Использует навыки аранжировки и гармонизации в вокальной деятельности с учётом стилистических особенностей. характера формы и мелодии
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-4	Практически не использует навыки аранжировки и гармонизации в вокальной деятельности или использует их с многочисленными нарушениями стилистических особенностей. характера формы и мелодии

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Поморцева, Н. В., Токарева, С. Н. Гармония : практикум по дисциплине для студентов очной формы обучения укрупненной группы направлений 53.03.00 «музыкальное искусство». - Весь срок охраны авторского права; Гармония. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2019. - 63 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/108547.html>
2. Чугунов Ю. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие для фортепиано. - 2-е изд., испр.. - Москва: Сов. композитор, 1985. - 144 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Лаврушкин, А. П. Хоровая аранжировка : методические рекомендации для студентов бакалавриата по направлению «педагогическое образование», профиль «музыкальное образование». - Весь срок охраны авторского права; Хоровая аранжировка. - Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2017. - 28 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/62773.html>
2. Харишина В. И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения: учебное пособие по дисциплине «Гармония» : учебное пособие. - Челябинск: ЧГАКИ, 2014. - 100 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491968>

6.3 Иные источники:

1. Нотный сайт - <https://musescore.com>
2. Нотный сайт - <http://www.barnhouse.com>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader IX, X

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» . – URL: <https://rusneb.ru>
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>

4. Журнал «Новая и Новейшая история» <http://www.modern-current-history.igh.ru>. – URL: <http://www.modern-current-history.igh.ru>
5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
8. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
9. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.