

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности

_____ А.А.Панфилов

«_____» _____ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Джазовая гармония и аранжировка»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки Художественное образование (музыкальное и театральное искусство)
Уровень высшего образования бакалавриат
Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед./час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	4/144	-	36	-	63	Экзамен (45 ч.)
6	2/72	-	24	-	12	Экзамен (36 ч.)
Итого	6/216	-	60	-	75	Экзамен (5, 6 сем. - 81 ч.)

Владимир 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Джазовая гармония и аранжировка» для педагогов-вокалистов является реализация обзора различных гармонических средств отдельных джазовых стилей, показ отличительные особенности джазовой гармонии в сравнении с классической школой гармонии, выработка свободы мышления и раскрытие творческих возможностей.

Задачи освоения дисциплины:

- а) приобретение навыков владения инструмента;
- б) приобретение навыков чтения цифровок и соединения аккордов;
- в) формирование музыкального слуха;
- г) приобретение навыков анализа музыкального произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Джазовая гармония и аранжировка» входит в Блок 1 дисциплин по выбору и имеет шифр Б1.В.ДВ.05.02.

В основе дисциплины «Джазовая гармония и аранжировка» лежит симбиоз теоретических знаний в области истории эстрадной и джазовой музыки, гармонии, истории музыкального искусства, вокальной методики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА»

Требования к уровню подготовки студентов, обучающихся по данной программе:

Выпускник должен:

1. **Знать** формы архаического джаза и блюза.
2. **Уметь** гармонизовать мелодии в разных вариантах фактуры (мелодия в сопровождении басовой линии, мелодия и четырех-, пятиголосный гармонический фон, мелодия как часть блок-аккордового гармонического склада и т.д.).
3. **Владеть** основными средствами джазовой гармонии, приемами построения блюзовых схем

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:

способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театрально-сценической и культурно-просветительской деятельности (СК-3);

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах/%)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы, коллоквиумы	СРС			КП / КР
1	Буквенно-цифровые и ступенчатые обозначения аккордов	5	1-3	-	-	6	-	-	10	-	3/50	
2	Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций		4-6	-	-	6	-	-	10	-	3/50	Рейтинг-контроль № 1
3	Гармонизация в джазе		7-9	-	-	6	-	-	10	-	3/50	
4	Блюзовая гармония.		10-12	-	-	6	-	-	11	-	3/50	Рейтинг-контроль № 2
5	Отклонения и модуляция		13-15	-	-	6	-	-	11	-	3/50	
6	Гармония в джазе (исторический обзор)		16-18	-	-	6	-	-	11	-	3/50	Рейтинг-контроль № 3
Всего			18	-	-	36	-	-	63	-	18/50	Экзамен (45 ч.)
1	Фактурное изложение. Принципы ансамблевого письма.	6	1-2	-	-	4	-	-	2	-	1/25	
2	Соединения групп. Изложение мелодии и принципы сопровождения.		3-4	-	-	4	-	-	2	-	1/25	
3	Гармонизация мелодии. Мелодический анализ.		5-6	-	-	4	-	-	2	-	1/25	
4	Полифония в аранжировке. Латинско-американские ритмы.		7-8	-	-	4	-	-	2	-	1/25	Рейтинг-контроль № 2
5	Вокальная аранжировка.		9-10	-	-	4	-	-	2	-	1/25	
6	Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение		11-12	-	-	4	-	-	2	-	1/25	Рейтинг-контроль № 3
Всего			12	-	-	24	-	-	12	-	6/25	Экзамен (36 ч.)
Итого			30	-	-	60	-	-	75	-	24/40%	Экзамен (45 ч.) Экзамен (36 ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1.	5	Практическое занятие	Мастер-класс, передача информации с использованием технических средств, решение задач, чтение докладов.
2.	6	Практическое занятие	Мастер-класс, передача информации с использованием технических средств, решение задач, чтение докладов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется три раза в семестр и проводится в форме рейтинг-контроля. Промежуточная аттестация проходит в форме экзаменов.

5 СЕМЕСТР

Рейтинг-контроль №1

1. Гармония как наука.
2. Широкое и тесное расположение аккордов.
3. Исторический аспект гармонии.
4. Мелодическое положение аккорда.
5. Типы голосоведения.
6. Гармонические, автентические и плагальные обороты.
7. Ладовые основы гармонии.
8. Диатоника, хроматика, альтерация.
9. Полный функциональный оборот.
10. Квадратность и неквадратность.

Рейтинг-контроль №2

1. Гармонизация мелодии.
2. Кульминация и каденция.
3. Гармонизация баса.
4. Модуляция: разновидности.
5. Народные модальные лады.
6. Задачи инструментовщика.
7. Типы составов.
8. Партитуры.
9. Некоторые ритмы в эстраде и джазе.
10. Басовая партия.

Рейтинг-контроль №3

1. Традиционные танцевальные ритмы.
2. Гармония и интервалы.
3. Гармонизация мелодии.
4. Буквенно-цифровое обозначение аккордов
5. Упрощенная запись аккордов
6. Септаккорды, обращения септаккордов
7. Основные аккорды тонической функции

8. Аккорды субдоминантовой функции
9. Аккорды доминантовой функции
10. Имитация баса в левой руке

Вопросы к экзамену:

1. Квинтовый круг, побочные доминанты
2. Секвенции, параллелизм
3. Последовательности аккордов, основанные на диатонической гамме/хроматической гамме
4. Гармонические обороты в джазовых темах, замены
5. Проходящие и вспомогательные септима, секста, квинта и кварта
6. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации. Удлиненные каденции
7. Органный пункт
8. Блюзовая гармония, форма, блюзовые ноты
9. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента
10. Отклонения и модуляция.

Задания для самостоятельной работы

Основными формами самостоятельной работы являются:

1. Игра и письменное построение гамм и ладов, используемых в джазовой музыке, от всех звуков по хроматизму.
2. Игра и письменное построение многозвучных аккордов, используемых в джазовой музыке, от всех звуков по хроматизму, а также в любой тональности.
3. Игра и письменное построение различных соединений септаккордов.
4. Игра и письменное построение аккордовых последовательностей и секвенций.

6 СЕМЕСТР

Рейтинг-контроль № 1

1. Фактурное изложение.
2. Принципы ансамблевого письма.
3. Соединения групп.
4. Изложение мелодии и принципы сопровождения.
5. Мелодический анализ.
6. Полифония в аранжировке.
7. Латино-американские ритмы.
8. Вокальная аранжировка.
9. Изложение мелодии в унисон и октаву.
10. Интервальное изложение мелодии.

Рейтинг-контроль № 2

1. Способы достижения рельефного выделения основной мелодии на общем фоне звучания ансамбля
2. Способы создания свободной зоны для звучания мелодии в соответствующем регистре ансамбля
3. Основные приёмы изложения основной мелодии (унисон, в различных регистрах, дублирование мелодии различными инструментами)
4. Варианты взаимодействия мелодии с более подвижными голосами
5. Способы образования аккордового склада изложения с помощью мелодии и лежащих ниже её гармонических голосов
6. Приёмы аранжировки для обеспечения слитности и компактности звучания гармонии
7. Способы достижения уравновешенности силы звучания всех инструментов
8. Особенности аранжировки гармонии одним тембром

9. Значение фактуры изложения гармонии для слитности звучания (в тесном, расширенном, широком расположении)
10. Варианты аранжировки гармонии и мелодии различными тембрами

Рейтинг-контроль № 3

1. Способы аранжировки путём присоединения контрапунктирующих мелодий или «свободных» контрапунктирующих голосов
2. Разновидности контрапунктов
3. Способы баланса контрапунктов, находящихся в зоне основной мелодии
4. Способы баланса контрапунктов, находящихся ниже основной мелодии
5. Способы баланса контрапунктов, находящихся выше основной мелодии
6. Основные направления использования компьютерной техники по созданию музыкального материала
7. Классификация и использование музыкальных программ, применяемых в компьютерной аранжировке
8. Подготовка музыкального материала к компьютерной аранжировке
9. Запись реальных музыкальных инструментов. Сведение музыкального материала с использованием виртуальных процессоров.
10. Использование нотных редакторов при аранжировке музыкального материала и создании нотных партитур.

Вопросы к экзамену:

1. Анализ учебных пособий по инструментовке и оркестровке
2. Анализ учебного пособия по аранжировке Г. Гараняна
3. Анализ учебника по аранжировке для биг-бенда Ю. Саульского
4. Анализ хрестоматии по вокальной аранжировке В. Пономарева «Вокал в джазе»
5. Анализ аудио-материалов вокальных аранжировок «Take 6», «Swingle Singers» и «Manhattan Transfer»
6. Анализ аранжировок спиричуэл и госпэл.
7. Сравнительный анализ хоровых аранжировок академических и джазовых.
8. Аранжировка вокально-инструментального ансамбля
9. Аранжировка бэк-вокала
10. Структура симфонического оркестра
11. Структура и специфика оркестра народных инструментов
12. Специфика духового оркестра

Самостоятельная работа студентов:

Основными формами самостоятельной работы являются:

1. Исполнение джазовых стандартов по цифровке.
2. Гармонизация мелодий джазовых стандартов.
3. Творческие задания (сочинение мелодий, песен на заданный текст, аранжировка партий для различных инструментальных и вокальных составов).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА»

1. Основная литература

1. Jaffé A. Jazz harmony. – Tubingen, 1996.
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. – М., 1979.
3. Незванов Б. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. – М., 1964.
4. Саульский Ю. Чугунов Ю. Мелодии Советского джаза. – М., 1987.
5. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. – Киев, 1984.

2. Дополнительная литература

1. Aebersold J. Blues in all keys. Volume 42. – New Albany, 1988.
2. Aebersold J. Bill Evans. Volume 45. – New Albany, 1990.
3. Aebersold J. Duke Ellington. In a mellow tone. Volume 48. – New Albany, 1990.
4. Aebersold J. Billy Strayhorn. Volume 66. – New Albany, 1995.
5. Aebersold J. Charlie Parker. Bird goes Latin. Volume 69. – New Albany, 1995.
6. Aebersold J. Latin jazz. Volume 74. – New Albany, 1996.
7. Aebersold J. Antonio Carlos Jobim. Bossa nova. Volume 98. – New Albany, 2000.
8. Aebersold J. Dave Brubeck. In your own sweet way. Volume 105. – New Albany, 2003.

3. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Журнал «Музыкальный журнал»
3. Журнал «Музыкант-классик»
4. Журнал «Музыкальное просвещение»

4. Интернет-ресурсы

<http://www.jazzpla.net/jazznote3000.htm>

<http://lib.vkarp.com/2011/12/12/маршалл-стернс-история-джаза-7/>

http://www.500rublei.ru/work/dissertation_115588.html

<http://forums.vkmonline.com/showthread.php?t=42096>

http://ale07.ru/music/notes/song/jazz/garmonia_chugunov.htm

<http://www.7not.ru/harmony/22.phtml>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Джазовая гармония и аранжировка»

- Рояль, синтезатор,
- музыкальные компьютерные программы,
- слайды, телевизор, DVD-проигрыватель, библиотека DVD мировой эстрадно-джазовой классики, музыкальные фильмы – концерты,

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО3+ по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Художественное образование (музыкальное и театральное искусство)»

Рабочую программу составил: Семина Л.Р. доц. Семина Л.Р.

Семина Д.Д. ст. преп. Семина Д.Д.

Рецензент: Попова Е.Г. Попова Е.Г., начальник отдела музыкального просвещения ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МО

протокол № 11 от 25.06.18 года.

Заведующий кафедрой Ульянова Л.Н. проф. Ульянова Л.Н.
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01. «Педагогическое образование»

Протокол № 4 от 26.06.2018 года.

Председатель комиссии Ульянова Л.Н. проф. Ульянова Л.Н.