

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности



А.А. Панфилов

« 11 » 09 2018 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА»**

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**

Профиль/программа подготовки **Музыкальное и театральное искусство**

Уровень высшего образования **бакалавриат**

Форма обучения **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
5	4/144	-	36	-	63	Экзамен (45 ч.)
6	2/72	-	24	-	12	Экзамен (36 ч.)
Итого	6/216	-	60	-	75	Экзамен (81 ч.)

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:

1. Приобретение навыков владения инструмента;
2. Приобретение навыков чтения цифровок и соединения аккордов;
3. Формирование музыкального слуха;
4. Приобретение навыков анализа музыкального произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Джазовая гармония и аранжировка» относится к вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знания предметов «Основы теоретического музыкознания», «Сольное исполнительство (вокал)», «Эстрадный ансамбль»

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
СК-3 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театрально-сценической и культурно-просветительской деятельности	Частичное	Знать: Основные средства джазовой гармонии (аккордика, мелодические и гармонические обороты, гармония в условиях ритмики и разных стилевых направлений джаза); Формы архаического джаза и блюза; 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.); Владеть: Приемами построения блюзовых схем (восьмитактовый блюз, двенадцатитактовый блюз и др.)
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся.	Частичное	Знать: Различные гармонические стили джаза (как в аналитической форме, так и методом практической импровизации в заданной технике и форме); Уметь: Сочинять в различных гармонических стилях джазовой и эстрадной музыки; Владеть: Приемами построения «квадратов» на основе

развивать их творческие способности		формообразующих свойств гармонии и метроритмических закономерностей современного джаза.
-------------------------------------	--	---

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Буквенно-цифровые и ступеневые обозначения аккордов	5	1-4	-	9	-	15	2/22	
2	Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций		5-8	-	9	-	15	2/22	Рейтинг-контроль № 1
3	Гармонизация в джазе. Исторический обзор.		9-12	-	9	-	15	2/22	Рейтинг-контроль № 2
4	Блюзовая гармония. Отклонения и модуляция		13-18	-	9	-	18	1/11	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 5 семестр:			18		36		63	7/19	ЭКЗАМЕН (45 ч.)
5	Гармонизация мелодии. Мелодический анализ.	6	1-3	-	6	-	3	2/33	
6	Изложение мелодии и принципы сопровождения.		4-6	-	6	-	3	2/33	Рейтинг-контроль № 1
7	Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение		7-9	-	6	-	3	2/33	Рейтинг-контроль № 2
8	Полифония в аранжировке Вокальная аранжировка.		10-12	-	6	-	3	1/16	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 6 семестр:		2	12	-	24	-	12	7/29	ЭКЗАМЕН (36 ч.)
Итого по дисциплине		2	30	-	60	-	36	14/23	ЭКЗАМЕН (81 ч.)

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Джазовая гармония

Тема 1: Буквенно-цифровые и ступеневые обозначения аккордов

Содержание практических занятий: Упрощенная запись аккордов. История появления нотного и буквенно-цифрового обозначений. Академические и джазовые цифровки. Знаки инструментального джаза. Вклад Ю. Чугунова в джазовую гармонию.

Тема 2: Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций

Содержание практических занятий: Т, S, D септ и нонаккорды, большой мажорный, малый мажорный, малый минорный, большой минорный. Септаккорды, обращения септаккордов. Основные аккорды тонической функции. Аккорды субдоминантовой функции. Аккорды доминантовой функции. Имитация баса в левой руке.

Тема 3: Гармонизация в джазе. Исторический обзор.

Содержание практических занятий: Эволюция гармонического языка джаза по Чугунову. Доджазовые формы, новоорлеанский и чикагский джаз, гармония би-бопа, авангардные течения. Последовательности аккордов, основанные на диатонической гамме/хроматической гамме

Тема 4: Блюзовая гармония. Отклонения и модуляции

Содержание практических занятий: Блюзовый лад, пентатоника и ее особенности. Блюзовая гармония, форма, блюзовые ноты. Побочные доминанты и Отклонения. Степени родства. Модуляции постепенные и внезапные. Энгармоническая модуляция. Эллипсис.

Тема 5: Гармонизация мелодии. Мелодический анализ.

Содержание практических занятий: Способы образования аккордового склада изложения с помощью мелодии и лежащих ниже её гармонических голосов

Раздел 2. Джазовая аранжировка

Тема 6: Изложение мелодии и принципы сопровождения.

Содержание практических занятий: Способы достижения рельефного выделения основной мелодии на общем фоне звучания ансамбля. Способы создания свободной зоны для звучания мелодии в соответствующем регистре ансамбля. Варианты взаимодействия мелодии с более подвижными голосами. Варианты аранжировки гармонии и мелодии различными тембрами.

Тема 7: Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение

Содержание практических занятий: Гармония и интервалы. Основные приёмы изложения основной мелодии (унисон, в различных регистрах, дублирование мелодии различными инструментами). Значение фактуры изложения гармонии для слитности звучания (в тесном, расширенном, широком расположении). Проходящие и вспомогательные септима, секста, квинта и кварта

Тема 8: Полифония в аранжировке

Содержание практических занятий: Аранжировка устная и письменная. Гомофонно-гармоническая и полифоническая аранжировка. Имитации в партитуре. Органный пункт. Способы аранжировки путём присоединения контрапунктирующих мелодий или «свободных» контрапунктирующих голосов. Разновидности контрапунктов. Способы баланса контрапунктов, находящихся в зоне/ниже/выше основной мелодии

Тема 9: Вокальная аранжировка.

Содержание практических занятий: Многоголосие в вокальной аранжировке. А'капелла: специфика записи и исполнения. Бэк-вокал: особенности аранжировки. Аранжировка спиричуэл и госпел. Сравнительный анализ хоровых аранжировок академических и джазовых. Аранжировка вокально-инструментального ансамбля

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Джазовая гармония и аранжировка» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Тренинг (темы №№ 1-9);*
- *Применение имитационных моделей (темы №№ 1-9);*
- *Творческие задания (Темы №№ 1-9)*
- *Мастер-класс (Темы №№ 1-9)*

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

Текущий контроль успеваемости: рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (5, 6 семестр)

Рейтинг-контроль включает в себя устный (письменный) ответ на вопрос и выполнение практического задания: сочинение мелодий, песен на заданный текст, аранжировка партий для различных инструментальных и вокальных составов

5 семестр

Вопросы для рейтинг-контроля № 1:

1. Гармония как наука.
2. Широкое и тесное расположение аккордов.
3. Исторический аспект гармонии.
4. Мелодическое положение аккорда.
5. Типы голосоведения.

Вопросы для рейтинг-контроля №2

1. Гармонизация мелодии.
2. Кульминация и каденция.
3. Гармонизация баса. Басовая партия.

4. Модуляция: разновидности.

5. Народные модальные лады.

Вопросы для рейтинг-контроля № 3

1. Основные направления использования компьютерной техники по созданию музыкального материала

2. Классификация и использование музыкальных программ, применяемых в компьютерной аранжировке

3. Подготовка музыкального материала к компьютерной аранжировке

4. Запись реальных музыкальных инструментов. Сведение музыкального материала с использованием виртуальных процессоров.

5. Использование нотных редакторов при аранжировке музыкального материала и создании нотных партитур.

Аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена, который включает в себя:

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).

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.

Самостоятельная работа студентов

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Для самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины предлагается нотный материал (многоголосные эстрадно-джазовые распевки), список музыкального материала для прослушивания, а также рекомендуемая литература по предмету.

Задания для самостоятельной работы

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;
5. Анализ учебных пособий по инструментовке и оркестровке;

6 семестр

Вопросы для рейтинг-контроля № 1:

1. Гармонические, автентические и плагальные обороты. Полный функциональный оборот
2. Ладовые основы гармонии.
3. Диатоника, хроматика, альтерация.
4. Квинтовый круг, побочные доминанты
5. Квадратность и неквадратность.

Вопросы для рейтинг-контроля №2

1. Задачи инструментовщика.
2. Типы составов. Партитуры.
3. Некоторые ритмы в эстраде и джазе. Традиционные танцевальные ритмы.
4. Секвенции, параллелизм
5. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента

Вопросы для рейтинг-контроля № 3

1. Приёмы аранжировки для обеспечения слитности и компактности звучания гармонии
2. Способы достижения уравновешенности силы звучания всех инструментов
3. Особенности аранжировки гармонии одним тембром
4. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации.
5. Удлиненные каденции

Аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена, который включает в себя:

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).

Вопросы к экзамену:

1. Анализ учебных пособий по инструментовке и оркестровке
2. Анализ аранжировок спиричуэл и госпэл.

3. Сравнительный анализ хоровых аранжировок академических и джазовых.
4. Аранжировка вокально-инструментального ансамбля
5. Аранжировка бэк-вокала
6. Структура симфонического оркестра
7. Структура и специфика оркестра народных инструментов
8. Специфика духового оркестра

Самостоятельная работа студентов

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Для самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины предлагается нотный материал (многоголосные эстрадно-джазовые распевки), список музыкального материала для прослушивания, а также рекомендуемая литература по предмету.

Задания для самостоятельной работы

1. Анализ учебного пособия по аранжировке Г. Гараняна;
2. Анализ учебника по аранжировке для биг-бенда Ю. Саульского;
3. Анализ хрестоматии по вокальной аранжировке В. Пономарева «Вокал в джазе»;
4. Анализ аудио-материалов вокальных аранжировок «Take 6», «Swingle Singers» и «Manhattan Transfer»;
5. Гармонические обороты в джазовых темах, замены.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. . Jaffe A. Jazz harmony. – Tubingen	2016	2	-
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. – М.	2015	3	-
3. Незванов Б. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. – М	2014	1	-
4. Саульский Ю. Чугунов Ю. Мелодии Советского джаза. – М.	2013	2	-
Дополнительная литература			
Aebersold J. Miles Davis. Volume 7. – New Albany, 1976.	2012	2	-

Aebersold J. Herbie Hancock. Volume 11. – New Albany, 1978.	2015	2	-
Aebersold J. Blue note. Volume 38. – New Albany, 1986.	2013	2	-
Aebersold J. Swing, swing, swing. Volume 39. – New Albany, 1987.	2016	2	-
Aebersold J. Blues in all keys. Volume 42. – New Albany, 1988.	2015	3	-
Aebersold J. Bill Evans. Volume 45. – New Albany, 1990	2019	3	-
Coker J. Improvising jazz. – Prentice, 1964.1	2017	2	-
Coker J., Casale J., Campbell G., Greene J. Patterns for jazz. – Miami, 1970.	2011	1	-
Jazz-book. – М., 1999.	2016	2	-
Jaffe A. Jazz harmony. – Tubingen, 1996.	2018	2	-
Leonard H. Real jazz book. Pennsylvania, 1998.	2017	1	-
Metheny P. Pat Metheny song book. – Milwaukee, 1999.	2015	1	-
Messiaen O. Technique de mon langage musical. P., 1956.	2016	3	-
The little classical fake book. – Milwaukee, 1992.	2018	3	-
The new real book. Volume I. – Petaluma, 1988.	2019	3	-
The new real book. Volume II. – Petaluma, 1991.	2016	4	-
The new real book. Volume III. – Petaluma, 1995.	2013	1	-
The real book of blues. London, 1999.	2014	2	-
The ultimate fake book. – Milwaukee, 1996.	2014	3	-
Sher C. The world's greatest fake book. – San Francisco, 1983	2016	2	-
Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М., 1980.	2012	3	-

7.2. Периодические издания

1. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Журнал «Музыкальная жизнь» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Газета «Музыкальное обозрение» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

7.3. Интернет-ресурсы

1. STUDY MUSIC: музыкальный онлайн колледж, доступ по ссылке: <http://study-music.ru/dzhazovaya-garmoniya-chast-1/>
2. 7 нот: музыкальный онлайн колледж, доступ по ссылке: <http://7not.ru/>
3. Кинус Юрий Григорьевич, АРАНЖИРОВКА КАК ФАКТОР КОМПОЗИЦИИ В ДЖАЗЕ

Текст научной статьи по специальности «Искусство. Искусствоведение», доступ по ссылке:
<https://cyberleninka.ru/article/n/aranzhirovka-kak-faktor-kompozitsii-v-dzhaze>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий *практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (указать необходимое)*. Практические работы проводятся в аудитории № 22 учебного корпуса № 8 ВлГУ.

Технические средства обучения:

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

Рабочую программу составили:

Профессор кафедры МО

Семина Л.Р.

Ст. преподаватель кафедры

Курпаяниди Д. Д.

Рецензент:

Начальник отдела просвещения Владимирской областной филармонии  Е.Г. Попова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 1 от 31.08.2018 года

Заведующий кафедрой МО  _____ Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 1 от 11.09.2018 года

Председатель комиссии  _____ Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 2019/20 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.19 года

Заведующий кафедрой У Чувянова Л.Н.

Рабочая программа одобрена на 2020/21 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой У Чувянова Л.Н.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____