

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

« 28 » 2019 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	2/72	-	36	-	36	Зачет с оценкой
Итого	2/72	-	36	-	36	Зачет с оценкой

Владимир 2019

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 (эстрадно-джазовый 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
ПК-5 Способен осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода	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; - Различные гармонические стили джаза (как в аналитической форме, так и методом практической импровизации в заданной технике и форме); 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 - Приемами построения «квадратов» на основе формообразующих свойств гармонии и метроритмических закономерностей современного джаза.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Буквенно-цифровые и ступеневые обозначения аккордов Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций	5	1-4	-	9	-	9	2/22	
2	Гармонизация в джазе. Исторический обзор. Блюзовая гармония. Отклонения и модуляция		5-8	-	9	-	9	2/22	Рейтинг-контроль № 1
3	Гармонизация мелодии. Мелодический анализ. Изложение мелодии и принципы сопровождения.		9-12	-	9	-	9	2/22	Рейтинг-контроль № 2
4	Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение Полифония в аранжировке Вокальная аранжировка.		13-18	-	9	-	9	2/22	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 5 семестр:		1	18	-	36	-	36	8/22	Зачет с оценкой
Итого по дисциплине		1	18	-	36	-	36	8/22	Зачет с оценкой

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: T, 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: зачет с оценкой (5 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

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.
6. Гармонические, автентические и плагальные обороты. Полный функциональный оборот
7. Ладовые основы гармонии.
8. Диатоника, хроматика, альтерация.
9. Квинтовый круг, побочные доминанты
10. Квадратность и неквадратность.

Вопросы для рейтинг-контроля №2

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

10. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента

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.
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. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации.
10. Удлиненные каденции

Аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в форме зачета с оценкой, 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 зачету с оценкой:

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. Анализ учебного пособия по аранжировке Г. Гараняна;
 7. Анализ учебника по аранжировке для биг-бенда Ю. Саульского;
 8. Анализ хрестоматии по вокальной аранжировке В. Пономарева «Вокал в джазе»;
 9. Анализ аудио-материалов вокальных аранжировок «Take 6», «Swingle Singers» и «Manhattan Transfer»;
 10. 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	-
5. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. – Киев	2011	2	-

Дополнительная литература			
Aebersold J. Bill Evans. Volume 45. – New Albany, 1990	2019	3	-
Jaffe A. Jazz harmony. – Tubingen, 1996.	2018	2	-
Leonard H. Real jazz book. Pennsylvania, 1998.	2017	1	-
The little classical fake book. – Milwaukee, 1992.	2018	3	-
The new real book. Volume I. – Petaluma, 1988.	2019	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 *занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (указать необходимое)*. Практические работы проводятся в аудитории № 22 учебного корпус № 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 составил:

Профессор кафедры МО




Семина Л.Р.

Ст. преподаватель кафедры МО



Курпаяниди Д. Д.

Рецензент



Антонов А.И., заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 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 № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии



Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2020-2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой _____
Г

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____