

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л.Н.

2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА»

направление подготовки / специальность

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки

Музыкальное и театральное искусство

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021 г.

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» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса	ПК-3.1. Разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы по своей дисциплине с учетом современных методов и технологий ПК-3.2. Применяет современные информационные технологии в урочной и внеурочной деятельности сопровождения образовательного процесса ПК-3.3. Применяет современные методики в организации воспитательного процесса	Знать: как разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные образовательные программы по своей дисциплине с учетом современных методов и технологий Уметь: применять современные информационные технологии в урочной и внеурочной деятельности сопровождения образовательного процесса Владеть: современными методиками в организации воспитательного процесса	

<p>ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития</p>	<p>ПК-8.1. Определяет собственные профессиональные потребности и дефициты, в том числе в предметной области ПК-8.2. Способен проектировать индивидуальный образовательный маршрут, направленный на обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства и личностного развития ПК-8.3. Способен к самообразованию в рамках своей предметной области посредством применения современных образовательных технологий</p>	<p>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.</p>
---	--	---

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Тематический план

Форма обучения - очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплин	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости форма промежуточной успеваемости (по семестру)
-------	---	---------	-----------------	---	------------------------	---

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Буквенно-цифровые и ступеневые обозначения аккордов Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций	5	1-4		9			9	
2	Гармонизация в джазе. Исторический обзор. Блюзовая гармония. Отклонения и модуляция		5-8		9			9	Рейтинг-контроль № 1
3	Гармонизация мелодии. Мелодический анализ. Изложение мелодии и принципы сопровождения.		9-12		9			9	Рейтинг-контроль № 2
4	Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение Полифония в аранжировке Вокальная аранжировка.		13-18		9			9	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 5 семестр:					36			36	Зачет с оценкой
Итого по дисциплине					36			36	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.

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

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.

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.

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

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 аранжировке

Аранжировка устная и письменная. Гомофонногармоническая 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.

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

СТУДЕНТОВ

Форма обучения – очная

5.1. Текущий контроль успеваемости

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

Рейтинг-контроль №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

Рейтинг-контроль №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

5.2. Промежуточная аттестация

5 семестр

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.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося

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.

Самостоятельная работа студентов

5 семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

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 «N1 anhattan Transfer»;
10. Гармонические обороты в джазовых темах, замены.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор,	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
---------------------------------	-------------	---------------------

название, вид издания, издательство		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. Jaffe A. Jazz harmony. — Tubingen	2016	
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. — М.		
3. Незванов Б. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. — М.	2014	
4. Саульский Ю. Чугунов Ю. Мелодии Советского джаза. — М.	2013	
5. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. — Киев		
Основная литература		
1. Aebersold J. Bill Evans. Volume 45. New Albany, 1990	2019	
2. Jaffe A. Jazz harmony. — Tubingen, 1996.	2018	
3. Leonard H. Real jazz book. Pennsylvania, 1998.	2017	
4. The little classical fake book. Milwaukee, 1992.	2018	
5. The new real book. Volume 1. Petaluma, 1988.	2019	

6.2. Периодические издания

1. Научно-методический журнал «Музыка в школе» N9N21-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Научно-методический журнал «Музыка в школе» N2N21-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Журнал «Музыкальная жизнь» N2Y91-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Газета «Музыкальное обозрение» №№1 -6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

6.3. Интернет-ресурсы

1. STUDY MUSIC: музыкальный онлайн колледж, доступ по ссылке: <http://studx=tusic.rw/dzhazoxoogarmoni.y a-chast- 1/>
2. 7 нот: музыкальный онлайн колледж, доступ по ссылке: <http://7not.rLV>
3. Текст научной статьи по специальности «Искусство. Искусствоведение». доступ по ссылке: <https://cx.berleninka.ru/article/n/aranzhiroxxka-kak-faktor-kompozitsii-v-dzhaze>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические работы проводятся в 22 и 25а учебных аудиториях.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения:

- мультимедийные средства ИИХО (видеопроектор, компьютер, аудио и видео аппаратура);

- рояль, синтезатор,

- музыкальные компьютерные программы,

- телевизор, DVD-проигрыватель, видеокамера,

- микрофон, стойка, микшерный пульт,

- звукоусиливающая аппаратура, вокальная обработка, звуковые носители,

- световое оборудование.

Рабочую программу составил
Ассистент кафедры МО.: С. Островская Островская С.Л.

Рецензент
Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира
Л. И. Пиляева Пиляева Л. И.
(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО
Протокол № 12 от 29.06.2021 года
Заведующий кафедрой
кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
Протокол № 8 от 01.07.2021 года
Председатель комиссии
кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 2022-2023 учебный год

Протокол заседания кафедры № 12 от 21.06.22 года

Заведующий кафедрой МО [подпись] С.А. Гуськова

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 _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП,
направленность: наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ь ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Зав. кафедрой _____ / _____
Подпись

ФИО