

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.

« *dd* » *bb* 20*kk*г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ И АРАНЖИРОВКА

направление подготовки / специальность

44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

Музыкальное и театральное искусство

г. Владимир

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: 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 (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

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-5. Способен к осмыслению развития художественной культуры, музыкального и театральнo-сценического искусства в историческом контексте	<p>ПК-5.1. Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития музыкального образования в историческом аспекте.</p> <p>ПК-5.2. Умеет применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.</p> <p>ПК-5.3. Владеет способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка, нормы формoобразования, – методологию анализа музыкальной формы и применения теоретических знаний в педагогической, музыкально-исполнительской, и культурно-просветительской деятельности <p>Умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и частные закономерности его строения и развития, 	Тестовые вопросы Практико-ориентированное задание

	профессиональной деятельности.	– применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театральнo-сценической и культурно-просветительской деятельности Владеет – профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, навыками, необходимыми для успешного освоения последующих музыкальных дисциплин, а также в работе учителя музыки и в музыкально-просветительской деятельности, – способностью осмысливать развитие музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода.	
--	--------------------------------	---	--

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
-------	--	---------	-----------------	--	------------------------	--

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные в форме		(по семестрам)
1	Раздел 1. Джазовая гармония Тема 1: Буквенно-цифровые и ступенчатые обозначения аккордов. Тема 2: Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций Тема 3: Гармония в джазе. исторический обзор.	6	1		12		3	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 4: Блюзовая гармония. Отклонения и модуляции Тема 5: Гармонизация мелодии Раздел 2. Джазовая аранжировка Тема 6: Изложение мелодии и принципы сопровождения.	6	2		12		3	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 7: Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение Тема 8: Полифония в аранжировке Тема 9: Вокальная аранжировка.	6	4		12		3	Рейтинг-контроль №3
Всего за 6 семестр:					36		9	Экзамен/27
Наличие в дисциплине КП					36		9	Экзамен/27
Итого по дисциплине								

форма обучения – заочная

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных 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)	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости форма промежуточной
						ой

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные	в форме		аттестации (по семестрам)
1	Раздел 1. Джазовая гармония Тема 1: Буквенно-цифровые и ступенчатые обозначения аккордов.	8	20		1			6	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2: Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций Тема 3: Гармония в джазе. исторический обзор.	8	20		1			6	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 4: Блюзовая гармония. Отклонения и модуляции Тема 5: Гармонизация мелодии	8	21		2			6	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:					6			30	Зачёт
4	Раздел 2. Джазовая аранжировка Тема 6: Изложение мелодии и принципы сопровождения.	9	20		2			8	Рейтинг-контроль №1
5	Тема 7: Изложение мелодии в унисон и октаву. Интервальное изложение Тема 8: Полифония в аранжировке	9	21		2			8	Рейтинг-контроль №2
6	Тема 9: Вокальная аранжировка.	9	21		2			10	Рейтинг-контроль №3
Всего за 9 семестр:					10			26	Зачёт с оценкой
Наличие в дисциплине КР								56	Зачёт, зачёт с оценкой
Итого по дисциплине 72					16			56	Зачёт, зачёт с оценкой

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Джазовая гармония

Тема 1: Буквенно-цифровые и ступенчатые 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: Гармония в джазе. исторический обзор.

Содержание практических занятий: Эволюция гармонического языка джаза по Чугунову. До-джазовые 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

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

5.1. Текущий контроль успеваемости форма обучения – очная

Семестр 6

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

5.2. Промежуточная аттестация

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. итерации. 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.

В качестве самостоятельной работы студент должен изучить, проанализировать и уметь ответить на вопросы по следующим темам:

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. 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
10. Transfer»;
11. Гармонические обороты в джазовых темах, замены.

Форма обучения – заочная

5.1. Текущий контроль успеваемости

Семестр 8

Задания к рейтинг-контролю №1

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

Задания к рейтинг-контролю №2

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.

Задания к рейтинг-контролю №3

1. Гармонизация мелодии.
2. Кульминация и каденция.
3. Гармонизация баса. Басовая партия.
4. Модуляция: разновидности.

Семестр 9

Задания к рейтинг-контролю №1

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

Задания к рейтинг-контролю №2

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.

Задания к рейтинг-контролю №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

5.2. Промежуточная аттестация

Семестр 8 Вопросы к зачёту

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

Семестр 9

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Каденционные обороты с использованием хроматизма. итерации. Удлиненные каденции
2. Органный пункт
3. Блюзовая гармония, форма, блюзовые ноты
4. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента
5. Отклонения и модуляция.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

1. Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.
2. 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.
3. Задания для самостоятельной работы
4. Игра и письменное построение гамм и ладов, используемых в джазовой музыке, от всех звуков по хроматизму;
5. Игра и письменное построение многозвучных аккордов, используемых в джазовой музыке, от всех звуков по хроматизму, а также в любой тональности;
6. Игра и письменное построение различных соединений септаккордов;
7. Игра и письменное построение аккордовых последовательностей и секвенций;
8. Анализ учебных пособий по инструментовке и оркестровке;
9. Анализ учебного пособия по аранжировке Г. Гараняна;
10. Анализ учебника по аранжировке для биг-бенда Ю. Саульского;
11. Анализ хрестоматии по вокальной аранжировке В. Пономарева «Вокал в джазе»;
12. Анализ аудио-материалов вокальных аранжировок «Take 6», «Swingle Singers» и «N1anhattan
13. Transfer»;
14. 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, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		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	
Дополнительная литература		
Aebersold J. Bill Evans. Volume 45. New Albany	1990	
Jaffe A. Jazz harmony. — Tubingen	1996	
Leonard H. Real jazz book. Penns 'lvania	1998.	
The little classical fake book. Milwaukee	1992	
The new real book. Volume 1. Petaluma	1988	

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. Кинус Юрий Григорьевич, АРАНЖИРОВКА КАК ФАКТОР КОМПОЗИЦИИ В ДЖАЗЕ
4. Текст научной статьи по специальности «Искусство. Искусствоведение». доступ по ссылке: <https://cx.berleninka.ru/article/n/aranzhirovka-kak-faktor-kompozitsii-v-dzhaze>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил:

Ассистент кафедры МО _____

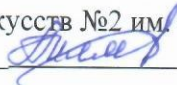

Островская С.Л.

(ФИО, должность, подпись)

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

Пиляева Л.И.

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена

на заседании кафедры музыкального образования

Протокол № 12 от 21.06. 2022 года

Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор

Ульянова Л.Н.

(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО

Протокол № 7 от 28.06. 2022 года

Председатель комиссии кандидат философских наук, профессор

Ульянова Л.Н.

(подпись)