

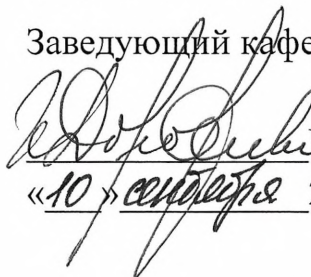
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства

Кафедра эстрадной музыки

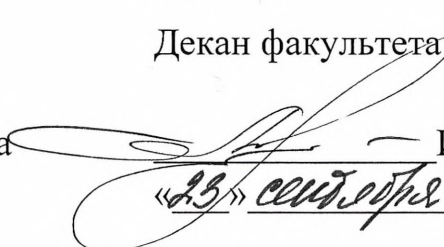
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

И.А. Дорофеева
«10» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

И.М. Громович
«13» сентября 2024 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**«АРАНЖИРОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

для специальности

1-17 03 01 *Искусство эстрады (по направлениям),
направление специальности*

1-17 03 01-01 *Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

1-17 03 01-02 *Искусство эстрады (компьютерная музыка)*

1-17 03 01-03 *Искусство эстрады (пение)*

Составитель:

*Г.Г. Поляков, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета факультета музыкального и хореографического искусства 13.09.2024 г., протокол № 1

Рецензенты:

Кафедра художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 2 от 27.09.2024 г.);

С.Е.Антишин, ведущий мастер сцены государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	7
2.1 Содержание учебного материала.....	7
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	11
3.1 Организация практической работы студентов.....	11
3.2 Примерный нотный материал.....	11
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	21
4.1 Темы для управляемой самостоятельной работы студентов.....	21
4.2 Формы и средства диагностики.....	21
4.3 Перечень экзаменационных вопросов.....	21
4.4 Критерии оценки уровня знаний и умений учащихся.....	23
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	24
5.1 Учебная программа.....	24
5.2 Учебно-методические карты учебной дисциплины.....	27
5.3 Список литературы.....	34

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» является важной частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады, направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка), 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Она тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Анализ музыкальных форм», «Гармония и полифония», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур».

Цель учебной дисциплины – приобретение студентами актуальных знаний в области современной музыкальной аранжировки, выработка у них специальных навыков аранжирования и переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение студентами истории и теории музыкальной аранжировки;
- изучение студентами способов организации музыкальной ткани;
- освоение студентами методики работы над инструментальной и вокальной аранжировкой;
- приобретение студентами навыков сочинения и переложения партий для различных музыкальных инструментов и певческих голосов;
- приобретение студентами навыков оформления музыкальных партитур.

В результате освоения учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» студенты должны

знать:

- историю развития аранжировки как вида музыкального творчества;
- содержание понятий «аранжировка», «обработка», «переложение», «инструментовка», «оркестровка», «интабуляция» и «транскрипция»;
- формы воплощения аранжировки в современной эстрадной музыке;
- этапы работы над музыкальной аранжировкой;
- способы организации музыкальной ткани;
- методы сочинения музыкальных партий;
- особенности аранжировки и переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров;
- правила оформления музыкальных партитур.

уметь:

- анализировать исходное музыкальное произведение с целью дальнейшей его подготовки к аранжированию;

- выполнять переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей и оркестров различных составов;

- сочинять партии для различных музыкальных инструментов и певческих голосов;

- грамотно оформлять музыкальные партитуры.

владеть:

- терминологическим аппаратом современной музыкальной аранжировки;

- эффективной методикой аранжирования и переложения музыкальных произведений;

- методами сочинения музыкальных партий;

- навыками оформления музыкальных партитур.

Освоение учебной дисциплины «Специализированное компьютерное обеспечение» должно обеспечить формирование у студентов следующих специальных компетенций:

- использовать навыки аранжировки, переложения и инструментовки вокальных произведений для обработки первоначальных музыкальных идей.

- использовать технические и выразительные возможности музыкальных инструментов при аранжировке музыкальных произведений, применять основные принципы инструментовки музыкальных произведений для разных составов ансамблей и эстрадных оркестров.

- обладать основными принципами аранжировки и переложения музыкальных произведений для разных составов ансамблей и эстрадных оркестров на профессиональном уровне.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), на дневной форме обучения, на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 276 академических часов. Из них 6 – лекции, 50 – аудиторные практические занятия, 42 – индивидуальные занятия, и 24 – управляемая самостоятельная работа студентов. Формы итоговой аттестации – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), на заочной форме обучения, на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 26 академических часов. Из них 2 – лекции, 14 – аудиторные практические занятия, и 10 – индивидуальные занятия. Формы итоговой аттестации – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка), на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений»

всего отведено 564 академических часа. Из них 230 – индивидуальные занятия, и 58 – управляемая самостоятельная работа студентов. Формы итоговой аттестации – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение), на дневной форме обучения, на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 180 академических часов. Из них 54 – аудиторные практические занятия, и 14 – управляемая самостоятельная работа студентов. Формы итоговой аттестации – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение), на дневной форме обучения, на освоение учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» всего отведено 14 академических часов. Формы итоговой аттестации – зачет, экзамен.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание учебного материала

Термины и понятия

Аранжировка а (от нем. *arrangieren*, франц. *arranger*, букв. – приводить в порядок, устраивать) – общий термин, который охватывает все изменения в исходной музыкальной композиции. Например, песня изначально была написана для фортепиано и вокала, но аранжирована для джазового ансамбля с саксофоном, трубой, контрабасом и барабанами.

Переложение – специфический тип аранжировки, процесс адаптации существующей музыкальной композиции для исполнения другим составом инструментов или голосов. Например, переложение фортепианной пьесы для скрипки, гитары и др.

Инструментовка – вид или этап музыкальной аранжировки с фокусировкой, в первую очередь, на выбор конкретных музыкальных инструментов (тембров) в оркестре или ансамбле. Например, композитор (аранжировщик) написал партитуру для скрипки, виолончели и флейты, определив тем самым конкретный инструментальный (тембровый) состав.

Оркестровка – букв. «оркестровая аранжировка», сфокусирована на специфике оркестрового звучания.

Интабуляция – переложение партитуры на многоголосный музыкальный инструмент (например, фортепиано, или гитару).

История музыкальной аранжировки

О феномене аранжировки в музыкальном искусстве Европы известно с XII–XIII стст. – периода *Ars antiqua* (старая полифоническая школа). Центральной формой многоголосия того времени являлся мотет, а практика его аранжирования заключалась в замене одного из вокальных голосов инструментальным и наоборот. Первые же образцы аранжировок, дошедших до наших дней, датируются XIV ст. и представлены интабуляциями французского епископа, композитора и теоретика музыки Филиппа де Витри (фр. *Philippe de Vitry*, 1291–1361), опубликованными в музыкальном приложении к «Роману о Фовеле» (фр. *Roman de Fauvel*) – французской аллегорической поэме, написанной королевским клерком Жерве де Бю (фр. *Gervais de Bus*).

В XV ст. искусство аранжировки было представлено преимущественно клавирными интабуляциями, которые имели широкое распространение в Германии. Об этом свидетельствуют отдельные сохранившиеся экземпляры «немецких органных книг» (англ. *German organ books*) того времени, в частности работа нюрнбергского органиста Конрада Паумана (нем. *Konrad Paumann*, 1415–1473, Мюнхен) «Основы органного искусства», датируемая

1452 г. Исследователи отмечают некоторые характерные особенности этих интабуляций: основная тема произведения обычно поручалась левой руке и сопровождалась самостоятельной, часто весьма пышной партией правой руки.

В XVI ст. наблюдается расцвет искусства аранжировки в Италии и Испании, связанный главным образом с появлением нотопечатания, а также набирающей обороты практикой инструментального музицирования. Большую популярность имели интабуляции для лютни и виуэлы. Одним из величайших итальянских мастеров искусства интабулирования того времени принято считать композитора и лютниста Франческо Спиначино, которому принадлежит свыше сорока лютневых интабуляций. В Испании наиболее ярким представителем данного вида деятельности являлся композитор Луис де Нарваес, автор интабуляции для виуэлы французского шансона «Тысяча сожалений» (фр. *Mille Regretz*). Практика адаптации вокальных пьес для инструментального исполнения наблюдалась еще на протяжении по меньшей мере двух столетий. Так, хорошо известна клавирная интабуляция песни Джулио Каччини «Моя прекрасная Амарилли» (ит. *Amarilli mia bella*), созданная английским композитором Позднего Возрождения и раннего барокко Питером Филипсом (англ. *Peter Philips*, 1560 или 1561–1628).

Вместе с тем, внимание композиторов в области аранжирования постепенно смещается в сторону инструментальной музыки. В период кон. XVII – нач. XVIII ст. переложения инструментальной музыки с одного исполнительского состава на другой занимали важное место в творчестве таких композиторов, как И. Г. Вальтер, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель. В качестве примеров аранжировок можно привести многочисленные переложения для органа и клавесина скрипичных концертов Т. Д. Альбини, А. Вивальди, созданные И. С. Бахом и И. Г. Вальтером, а также множество самостоятельных произведений Г. Ф. Генделя, написанных им на основе переработки музыкального материала, заимствованного у других композиторов.

Наиболее значимой фигурой в искусстве аранжирования в период классицизма являлся В. А. Моцарт. По заказу австрийского просветителя барона Герарда ван Свитена (нем. *Gerard van Swieten*, 1700–1772) им был создан ряд фортепианных концертов, в основе которых лежали сонаты И. С. Баха и Г. Ф. Раупаха. Однако нередко композиторы-классики аранжировали и собственные произведения. Например, оратория Й. Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте» известна еще в двух вариантах, созданных самим автором: в переложении для оркестра (1786) и для струнного квартета (1787).

В период романтизма искусство аранжировки было тесно связано с фортепианной музыкой. Выдающимся композитором и пианистом Ф. Листом

создано множество переложений для фортепиано камерных и оркестровых произведений. Кроме того, композитор создавал как переложения, максимально приближенные к оригиналу (например, прелюдия к опере «Тристан и Изольда» Р.Вагнера), так и подвергал оригиналы существенным изменениям («Риголетто» Д.Верди). Следовательно, можно говорить о фортепианной транскрипции как об одном из видов аранжировки, имевшем распространение в западноевропейском музыкальном искусстве XIX ст.

Важно, что аранжировка в тот период не была сугубо фортепианной: нередко композиторы периода романтизма сами создавали оркестровые переложения своих произведений. В качестве примера можно привести оркестровки И.Брамса его же фортепианных вариаций, основанных на теме Й.Гайдна (1873). Оркестровые переложения фортепианной музыки периода романтизма также создавались композиторами XX ст. При этом степень вносимых изменений в процессе аранжирования была весьма существенной, что указывает на бытование в музыкальном искусстве Западной Европы в XX ст. транскрипции, однако уже оркестровой. Так, например, значительные изменения можно обнаружить в оркестровой версии «Картинок с выставки» М.П.Мусоргского, созданной Ж.М.Равелем (1922).

На развитие искусства аранжировки в XX ст. в Европе повлияло множество факторов. Например, закон об авторском праве сделал использование заимствованного материала без предварительного согласования с автором нелегальным, а с развитием радиовещания фортепианная музыка стала вытесняться камерной и оркестровой. В начале 1950-х гг. в музыкальной критике появляется и сам термин «аранжировка», обычно применяющийся в значениях «редакция» и «издание», и носит преимущественно негативный характер. Поэтому, для того чтобы говорить непосредственно об аранжировке музыкального произведения по отношению к какой-либо его переработке (транскрипции, переложении и др.), необходимо в первую очередь учитывать исторический период, в который эта переработка была создана.

Методика работы над музыкальной аранжировкой

Создание музыкальной аранжировки – это творческий процесс, который включает в себя несколько этапов:

1. Анализ исходного материала, подразумевает понимание жанра и стиля аранжируемого музыкального произведения, изучение его мелодии, гармонии, структуры (формы), темпа, динамики, а также эмоциональной составляющей;

2. Редактирование или обогащение исходного музыкального материала, в ходе чего могут изменяться мелодические линии, аккорды и ритмические рисунки;

3. Выбор инструментов (музыкальных тембров). На данном этапе необходимо определить, какие инструменты будут участвовать в исполнении произведения, и какие из них станут ключевыми;

4. Сочинение партий для каждого музыкального инструмента. Здесь необходимо понять, каким образом будут распределяться мелодические, гармонические и ритмические элементы между инструментами. Также необходимо использовать технические и выразительные возможности каждого инструмента.

Музыкальная аранжировка – сложный процесс, который требует от аранжировщика как большой наслушенности и опыта (понимания самых разных музыкальных стилей и жанров), так и художественного поиска и экспериментов. Необходимо учитывать, что каждый аранжировщик может иметь и применять свой собственный подход к данному процессу.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация практической работы студентов

Организация практической работы студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» заключается:

1) в переработке исходного музыкального произведения (клавира, дирекциона, аудиозаписи) и создании на его основе самостоятельной музыкальной партитуры;

2) в адаптации музыкального произведения для его исполнения иным, по сравнению с оригинальным, исполнительским составом (инструментальным, вокальным, вокально-инструментальным).

Все музыкальные партии должны быть созданы и оформлены в полном соответствии с техническими и выразительными возможностями каждого музыкального инструмента. В данной связи, важной и актуальной является подготовка студентов в области инструментоведения, как часть комплекса знаний, необходимых для создания аранжировок и музыкальных переложений.

В работе, выполненной студентами должны быть учтены и воплощены такие важнейшие средства музыкальной выразительности, как динамика, форма и драматургия. Все музыкальные партии должны быть организованы в строгом соответствии с принципами мелодического, гармонического и ритмического развития.

3.2 Примерный нотный материал

Старый клён

*Музыка А.Нахмуртовой
Слова М.Матусовского*

Vocals

Em Em Am B7

Ста-рый клён, ста-рый клён, ста-рый клён сту-чит встек-ло,

Em Am Am D7 G

при-гла-ша-я нас сдрузь-я-ми на про-гул-ку.

Am D7 G Dm E7

От-че-го, от-че-го, от-че-го мне так свет-ло,

Am Em Am B7 Em

От-то-го, что ты и-дешь по пе-ре-ул-ку.

Всё пройдёт

Из кинофильма "Куда он денется"

Музыка М. Дунаевского

Слова М. Танича

Vocals

Am E E7 Am Am E

вновь о том, что день у - ходит с земли,

E7 Am Am Dm

ты не гром-ко спой мне э - тот день быть мо - жет где-то вда-ли

E7 Am F C

мы не од-наж - ды вспо-ним вспо-ним, как про - зрач - ный

Bm7(b5) E7 Am

ме-сяц ply-вёт над реч-ной про-хла - дой лишь о том что

Dm E7 Am Am7 F G7

всё прой-дёт вспо-ми-нать не на - до

C F E7 Am Am7 F G7 C F

E7 Am Am E7 E7

всё прой-дёт и пе-чаль и ра -

Am Am E7 E7^{1.} Am

- дость всё прой-дёт так ус-тро - ен свет

E7^{2.} Am

не про - хо - дит нет

Кто тебе сказал?

Музыка В. Добрынина

Слова А. Дербенёва

Vocals

Вm7 Dmaj7 Bm7 G A7 Gmaj7 Em7

1. A7 F#m7 2. A7 F#7 Bm7

Хо-чешь я вгла-за взгля-
ну втво-и гла-за и сло-ва при-пом-ню все, и сно-ва пов-то-рю:
Кто те-бе ска-зал, ну кто те-бе ска-зал, кто при-ду-мал, что те-бя
я не лю-блю? Я каж-дый жест, каж-дый взгляд твой вду-ше бе-ре-гу, твой го-лос
всерд-це мо-ем зву-чит, зве-ня. Нет, ни-ког-да Я те-бя раз-лю-
бить не смо-гу, и ты лю-би, ты всег-да Лю-би ме-ня!
2. F#7 Bm Bm

Лю-би ме-ня!

AFTER YOU'VE GONE

Joseph DAVIS
Turner LAYTON

Musical score for 'After You've Gone' in E-flat major, 4/4 time. The score consists of four staves of music with various chords indicated above the notes. The chords are: E^b, E^bm, A^b7, B^b, Dm7, G7, C7, F7, B^b, G7, Cm7, F7, B^b7, E^b, E^bm, A^b7, B^b, Dm7, G7, Cm7, G7, Cm7, A^b7, B^b, D7, Gm7, C7, B^b/F, G7, Cm7, F7, B^b.

КУПАЛІНКА
(КУПАЛЬСКАЯ-ЛІРЬЧНАЯ)

9.

Andante.-Павольна

Musical score for 'Купалінка' in E-flat major, 4/4 time. The score consists of three staves of music with lyrics written below the notes. The lyrics are: Ку-па-лін-ка, ку-па-лін-ка, цём-на-я, ноч-ка, Цём-на-я, ноч-ка, дзе-ж тва-я доч-ка?

Купалінка, Купалінка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, дзе твая дочка? (2 разы)

Мая дачка у садочку ружу, ружу паліць,
Ружу паліць, ружу паліць, белы ручкі коліць. (2 р.)

Кветачкі рвець, кветачкі рвець, вяночкі ўець.
Наце, наце вам, дзяўчаткі, усім па вяночку. (2 р.)

Quiet Nights of Quiet Stars

(Corcovado)

SIDE 1/TRACK 4
PLAY 5 CHORUSES

Words and Music by Antonio Carlos Jobim
English Words by Gene Lees

♩ = 138

The musical score is written in 4/4 time with a tempo of 138. It consists of five choruses. The first four choruses are marked with a treble clef and a 4/4 time signature. The fifth chorus is marked 'SOLO' and is written in a different clef. The score includes various chords such as D7, Ab07, G-, C7, FΔ, F-, E-, A7+5, A-, D7, D-, Ab07, G-, C7, FΔ, F-, Bb744, E∅, A-, D-, G7, E-, A7+5, D-, G7, C, A7+9, D7, Ab07, G-, C7, FΔ, F-, Bb7, E-, (A-) D-, G7, E∅, A7+5, D-, G7, C, A7+9, D-, G7, CΔ, Bb744, and CΔ. The score also includes a 'SOLO' section and a 'PLAY 5 CHORUSES' instruction.

SMOKE GET'S IN YOUR EYES

Jerome KERN

Chords: C, D[#]°, Dm⁷, G⁷, Cmaj, C⁷₅, Fmaj, F[#]°, Cmaj, Am⁷, Dm⁷, G⁷, 1. C, A⁷, D⁷, G⁷, 2. C, B^bm, E^b₇, A^bmaj, Fm⁷, B^bm⁷, A°, B^bm⁷, E^b₇, A^bmaj, Fm⁷, G⁷, C, A⁷, Dm⁷, G⁷, C, D[#]°, Dm⁷, G⁷, C, C⁷₅, Fmaj, F[#]°, Cmaj, Am⁷, Dm⁷, G⁷, C

EXACTLY LIKE YOU

Jimmy McHUGH

Chords: C, D⁷, G⁷, G°, G⁷, 1. C, A⁷, D⁷, G⁷, 2. C, C⁷, F, B^b₇, C, D^b, B^b₇, E⁷, A⁷, D⁷, G⁷, C, D⁷, G⁷, G°, G⁷, C, Dm⁷, C

How Insensitive

(Insensatez)

SIDE 2 / TRACK 2
PLAY 4 CHORUSES

Music by Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel
Original Words by Vinicius DeMoraes

$\text{♩} = 120$

Chords for the main melody:

D- C#07
 C- G7/B BbΔ
 BbΔ EbΔ Eφ A7+9
 D- C- F7 B07
 BbΔ Eφ A7+9 D- C- F7
 B- E7b9 Eφ A7+9 D- φ A7+9

SOLO

D- C#07 C- G7/B
 BbΔ EbΔ Eφ A7+9 D-
 C- F7 B07 BbΔ Eφ A7+9 D-
 C- F7 B- E7b9 Eφ A7+9 D- φ A7+9
 φ Bφ Eφ A7+9 D-
 Bφ BbΔ A7+9 D- G7+4

STELLA BY STARLIGHT

Victor YOUNG

Musical score for "Stella by Starlight" in B-flat major, 3/4 time. The score consists of six staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of two flats. Chord symbols above the staff include E⁹, A⁷, Cm⁷, F⁷, Fm⁷, and B^{b7}. The second staff continues with E^b maj, A^{b7}, B^b maj, E⁹, A⁷, Dm⁷, and B^b m⁶. The third staff includes F/C, G⁷-b, C⁷, A⁹, and D⁷. The fourth staff features G⁷, Cm⁷, and A^{b7}. The fifth staff has B^b maj, E⁹, and A⁷. The sixth staff concludes with D⁹, G⁷, C⁹, F⁷, and B^b maj.

SUMMERTIME

Slowly

Musical score for "Summertime" in E major, 3/4 time. The score is for piano and includes lyrics. The tempo is marked "Slowly" and the dynamics are marked "p". The score consists of three systems of music. The first system shows the piano introduction with a treble clef and a key signature of one sharp. The second system continues the piano introduction. The third system includes the vocal melody with lyrics: "time an' the liv - in' is eas - y, Fish are morn-in's You goin' to rise up sing - in', Then you'll". The piano accompaniment for this system includes chord symbols Am⁶ and Bm⁶.

jump - in', an' the cot-ton is high. Oh yo'
 spread yo' wings an' you'll take to the sky. But till that

Dm⁶ F₇ Dm⁶ F₇ E₇ B₉ E₇

dad-dy's rich, an' yo' ma is goog - look in', So
 morn-in' there's a noth-in' can harm you With

A₁ Am⁶ Bm⁶ Am⁶ Bm⁶ Am⁶ Bm⁶ Am D₇⁵

hush, lit - tle ba - by, don' yo' cry.
 Dad - dy an' Mam - my stand - in' by.

Cmaj Am₇ D Gsus Am

One of these

1. 2.

a tempo

poco dim. PPP

The Girl From Ipanema

(Garôta De Ipanema)

SIDE 1/TRACK 1
PLAY 4 CHORUSES

Music by Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel
Original Words by Vinicius DeMoraes

♩=146

The musical score is written in 4/4 time with a tempo of 146 beats per minute. It consists of a main melody and a solo section. The main melody is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The solo section is written on four staves, with the first staff using a treble clef and the subsequent three staves using a bass clef. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests, along with numerous chord symbols and fingering indications.

Chord Progression (Main Melody):

F^Δ G⁷ G⁻
 G^{b7} F^Δ G^{b7} F^Δ G^{bΔ} B⁷⁺⁴
 B⁷⁺⁴ F^{#-} A^{-/D} D⁷ G⁻
 G⁻ B^{b/Eb} E^{b7} A⁻ D⁷⁺⁹
 G⁻ C^{7b9} F^Δ G⁷
 G⁷ G⁻ G^{b7} F^Δ G^{b7} ⊕

SOLO Section:

F^Δ G⁷ G⁻ G^{b7} F^Δ G^{b7} F^Δ G^{b7} F^Δ
 G^{bΔ} B⁷⁺⁴ B⁷ F^{#-} A^{-/D} D⁷
 G⁻ B^{b/Eb} E^{b7} A⁻ D⁷⁺⁹ G⁻ C^{7b9}
 F^Δ G⁷ G⁻ G^{b7} F^Δ G^{b7} ⊕
 ⊕ F^Δ G^{b7} F^Δ G^{b7} F^Δ

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Темы для управляемой самостоятельной работы студентов

1. Джазовая аранжировка: жизнь и творчество Гленна Миллера.
2. Джазовая аранжировка: жизнь и творчество Дюка Эллингтона.
3. Особенности оркестровки Джеймса Ласта.
4. Жизнь и творчество Поля Мория.
5. Жанры и стили современной популярной музыки.
6. Способы звукоизвлечения на струнно-смычковых музыкальных инструментах.
7. Способы звукоизвлечения на духовых музыкальных инструментах.
8. Особенности вокальной мелодики.
9. Разновидности певческих голосов и их сочетания.
10. Инструментальное пение в современной музыкальной аранжировке.

4.2 Формы и средства диагностики

К промежуточным формам контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» причисляются:

- проверка домашнего задания;
- контрольный урок.

Формы итогового контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В число рекомендуемых средств диагностики знаний студентов по учебной дисциплине «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» входят:

- беседа, дискуссия;
- устный опрос;
- практическое задание.

4.3 Перечень экзаменационных вопросов

1. Музыкальная аранжировка как вид творческой деятельности
2. Понятия «аранжировка», «инструментовка», «оркестровка», их содержание.
3. Понятия «переложение», транскрипция». «интабуляция», их содержание.
4. История музыкальной аранжировки.
5. Профессиональные компетенции аранжировщика.
6. Современные формы музыкальной аранжировки
7. Этапы работы над музыкальной аранжировкой.
8. Работа над гармонией музыкального произведения в процессе его аранжирования. Перегармонизация.

9. Способы организации музыкальной ткани.
10. Функции элементов музыкальной ткани.
11. «Риффы» и «брейки» в музыкальных партиях инструментов ритм-группы.
12. Барабанная установка, её функции в современной эстрадной аранжировке.
13. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для барабанной установки.
14. Хроматическая перкуссия, её использование в эстрадной аранжировке.
15. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для хроматической перкуссии.
16. Нехроматическая перкуссия, её использование в эстрадной аранжировке.
17. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для нехроматической перкуссии.
18. Бас-гитара и контрабас: сравнительная характеристика и функции в эстрадной аранжировке.
19. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для бас-гитары и контрабаса.
20. Гитара, её функции в эстрадной аранжировке.
21. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для гитары.
22. Клавишные музыкальные инструменты, их функции в эстрадной аранжировке.
23. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для клавишных музыкальных инструментов.
24. Духовые музыкальные инструменты, их функции в эстрадной аранжировке.
25. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для духовых музыкальных инструментов.
26. Струнно-смычковые музыкальные инструменты, их функции в эстрадной аранжировке.
27. Методика сочинения и правила нотного оформления партий для струнно-смычковых музыкальных инструментов.
28. Разновидности и регистровые характеристики певческих голосов.
29. Способы организации голосов в вокальном ансамбле.
30. Правила нотного оформления вокальных партий.

4.4 Критерии оценки уровня знаний и умений учащихся

1 балл – «неудовлетворительно»: отказ от ответа, либо полное отсутствие знаний в рамках учебной программы, невладение специальной терминологией, неспособность выполнить практическое задание.

2 балла – «неудовлетворительно»: отсутствие знаний по большей части экзаменационных вопросов, фрагментарные и крайне поверхностные знания лишь по некоторым из вопросов в рамках учебной программы, некорректное использование специальной терминологии, неспособность выполнить практическое задание.

3 балла – «неудовлетворительно», «не зачтено»: фрагментарные и крайне поверхностные знания в рамках учебной программы, неверная интерпретация основных терминов и понятий, неспособность выполнить практическое задание.

4 балла – «удовлетворительно», «зачтено»: базовые знания по большей части экзаменационных вопросов, владение основными терминами и понятиями, наличие базовых практических навыков.

5 баллов – «почти хорошо»: базовые знания по всем экзаменационным вопросам, владение специальной терминологией, способность привести пример из практики, наличие базовых практических навыков.

6 баллов – «хорошо»: уверенные знания по всем вопросам в рамках учебной программы, способность раскрыть содержание любого специального термина или понятия, наличие уверенных практических навыков.

7 баллов – «очень хорошо»: полные и систематизированные знания в рамках учебной программы, уверенное владение специальной терминологией, корректная интерпретация понятий, способность решить любую практическую задачу.

8 баллов – «почти отлично»: глубокие и систематизированные знания по всем вопросам в рамках учебной программы, владение специальной терминологией на высоком уровне, способность найти наиболее оптимальное решение любой поставленной практической задачи.

9 баллов – «отлично»: глубокие и систематизированные знания по всем разделам учебной программы, безупречное владение специальной терминологией, способность подробно раскрыть содержание любого понятия, умение быстро и эффективно решить любую поставленную практическую задачу.

10 баллов – «превосходно»: глубокие и систематизированные знания по всем разделам учебной программы, а также по актуальным профессиональным вопросам, выходящим за ее пределы, безупречное владение специальной терминологией, способность найти нестандартное эффективное решение любой поставленной практической задачи.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Тема 1. Введение

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений». Роль и практическая значимость данной учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады, направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка), 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь дисциплины «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» с учебными дисциплинами «Анализ музыкальных форм», «Гармония и полифония», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур». Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Организация самостоятельной работы студентов.

Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки

Аранжировка как вид музыкального творчества. Формирование и последующее развитие искусства аранжирования в европейской музыкальной культуре (практика замены голосов в мотетах, творчество Филиппа де Витри, немецкие органные книги). Интабуляция и транскрипция как разновидности музыкальной аранжировки. Понятия «обработка», «оркестровка», «инструментовка» и «переложение». Формы воплощения аранжировки в современной эстрадной музыке (нотный текст, фонограмма).

Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения

Анализ исходного музыкального произведения (партитуры, дирекциона, аудиозаписи). Выбор стиля (джаз, поп, рок и др.). Подбор тональности, использование модуляций. Определение музыкальной формы (количество куплетов, наличие или отсутствие вступления, коды, сольных инструментальных проведений и т. д.). Раскрытие драматургии музыкального произведения. Тембровая драматургия. Работа с гармонической основой исходного произведения (перегармонизация, использование гармонических замен). Сочинение музыкальных партий.

Тема 4. Способы организации музыкальной ткани

Монодийный, гомофонно-гармонический, аккордовый и полифонический способы организации музыкальной ткани. Функциональные

элементы музыкальной ткани (мелодическая линия, бас, ритмическая, гармоническая и ритмо-гармоническая фигурации, педаль, дублировка). Подголосок и контрапункт. Имитационные элементы. Инверсия, увеличение и уменьшение как полифонические приемы современной эстрадной аранжировки.

Тема 5. Оформление музыкальных партитур

Общие правила оформления музыкальных партитур. Оформление титульного листа. Заголовки и текстовые надписи (название произведения, фамилия и инициалы композитора, аранжировщика, автора стихов и др.). Расположение инструментов в музыкальной партитуре, принципы объединения инструментов в группы. Система акколад. Тактовые линии, их разновидности. Метки ориентира, динамические и штриховые обозначения. Знаки сокращения нотного письма. Правила оформления вокальных партий.

Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы

Инструменты ритм-группы и их функции. Сочетание тембров инструментов ритм-группы между собой. «Рифф» как остиная ритмическая фигурация. «Брейки», «стоп-таймы», «тутти» в партиях инструментов ритм-группы. Ритмические рисунки, типичные для популярных стилей эстрадной и джазовой музыки (свинг, блюз, баллада, рок-н-рол, босса-нова, самба, танго, ча-ча, кантри, фанк, диско, джаз-рок, фьюжн и др.). Составные элементы барабанной установки, функции каждого из них. Хроматическая (тональная) и нехроматическая (нетональная) перкуссия. Сочинение партий для барабанной установки и нехроматической перкуссии, способы их нотной записи. Сочинение партий для виброфона, ксилофона, металлофона, маримбы. Сочинение партий для бас-гитары и контрабаса. Сочинение партий для акустической и электрогитары, способы их нотной записи. Сочинение партий для фортепиано и клавишных синтезаторов. Клавирное интабулирование.

Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов

Технические возможности духовых музыкальных инструментов. Способы звукоизвлечения и специфические штрихи на духовых музыкальных инструментах (деташе, легато, долгое и короткое маркато, фруллато и др.), их использование в качестве средства музыкальной выразительности. Медные и деревянные духовые инструменты, их сочетание между собой. Трубы и тромбоны, акустические принципы их сочетания. Квинтет саксофонов, его регистровые возможности. Выразительные возможности саксофона-баритона. Одиночные духовые инструменты

эстрадного оркестра (флейта, кларнет, гобой), их темброво-выразительные возможности. Изложение мелодических, гармонических и ритмо-гармонических элементов духовыми инструментами различных групп (медными, деревянными). «Брейки» в партиях духовых инструментов. Сочетание тембров медных и деревянных духовых инструментов между собой. Сочетание тембров духовых инструментов с тембрами инструментов струнно-смычковой и ритм-группы.

Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов

Технические возможности струнно-смычковых музыкальных инструментов. Способы звукоизвлечения на струнно-смычковых инструментах (арко, пиццикато, кол-леньо), их использование в качестве средства музыкальной выразительности. Смычковые штрихи (длинное и короткое деташе, портато, спиккато, «летучее» стаккато, рикошет и др.). Изложение мелодических линий струнно-смычковыми инструментами. Изложение гармонических и ритмо-гармонических элементов струнно-смычковыми инструментами. Струнный квинтет как способ регистрового распределения голосов. Особенности аранжировки и переложения музыкальных произведений для струнных ансамблей и оркестров. Сочетание тембров струнно-смычковых инструментов с тембрами инструментов иных групп (духовых, клавишных и др.).

Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей

Виды эстрадных ансамблей (джаз-трио, джаз-квартет, диксиленд, вокально-инструментальный ансамбль, комбинированные составы). Взаимодействие тембров музыкальных инструментов в эстрадных ансамблях. Особенности ансамблевого изложения музыкального материала. Способы изложения мелодии в эстрадных ансамблях. Изложение гармонических, ритмо-гармонических и полифонических элементов в эстрадных ансамблях. Переложение клавира на эстрадный ансамбль. Ансамблевая транскрипция джазового стандарта. Ансамблевая транскрипция популярной песни.

Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров

Виды эстрадных оркестров (биг-бэнд, эстрадно-симфонический оркестр). Взаимодействие тембров музыкальных инструментов в эстрадных оркестрах. Монотембровое и политембровое звучание. Особенности оркестрового изложения музыкального материала. Разделение голосов

(divisi). Способы изложения мелодии в эстрадных оркестрах. Способы изложения четырехголосия в группах струнно-смычковых и духовых инструментов. Октавное замыкание. Изложение гармонических, ритмо-гармонических и полифонических элементов в эстрадных оркестрах. Переложение клавира на эстрадный оркестр, подбор и комбинирование тембров. Оркестровая транскрипция джазового стандарта. Оркестровая транскрипция популярной песни.

Тема 11. Основы вокальной аранжировки

Разновидности певческих голосов (сопрано, альт, тенор, бас), их регистровые характеристики. Особенности вокальной мелодики. Сольное и ансамблевое пение в современной эстрадной аранжировке. Способы организации исполнительских партий в вокальных ансамблях. Бэк-вокал, методы сочинения партий бэк-вокала. «Эйр-бэк» как разновидность бэк-вокала. Инструментальное пение (скэт, вокализ, бит-боксинг), его использование в современной эстрадной аранжировке. Сочетание тембров певческих голосов между собой.

5.2 Учебно-методические карты учебной дисциплины

Учебно-методическая карта учебной дисциплины по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), дневная форма обучения

Название темы	Всего	Количество аудиторных часов			УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Индивидуальные		
Тема 1. Введение	1	1				
Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки	3	1			2	устный опрос
Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального	7	1	4		2	устный опрос

произведения						
Тема 4. Способы организации музыкальной ткани	12	2	4	4	2	устный опрос
Тема 5. Оформление музыкальных партитур	9	1	4	2	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	20		10	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов	18		8	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	18		8	6	4	практическое задание, контрольный урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	14		6	6	2	
Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	14		6	6	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 11. Основы вокальной аранжировки	6			4	2	устный опрос
Всего	122	6	50	40	26	

Учебно-методическая карта учебной дисциплины по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), заочная форма обучения

Название темы	Всего	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
---------------	-------	-----------------------------	-----------------------

		Лекции	Практические	Индивидуальные	
Тема 1. Введение	1	1			
Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки	1	1			устный опрос
Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	2		1	1	устный опрос
Тема 4. Способы организации музыкальной ткани	3		1	2	устный опрос
Тема 5. Оформление музыкальных партитур	3		2	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	3		2	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов	3		2	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	3		2	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	3		2	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	3		2	1	практическое задание, контрольный урок

Тема 11. Основы вокальной аранжировки	1			1	устный опрос
Всего	26	2	14	10	

Учебно-методическая карта учебной дисциплины по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение), дневная форма обучения

Название темы	Всего	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
		Практические		
Тема 1. Введение	1	1		
Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки	1	1		устный опрос
Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	7	6	1	устный опрос
Тема 4. Способы организации музыкальной ткани	10	8	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 5. Оформление музыкальных партитур	5	4	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	10	8	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов	10	8	2	практическое задание,

				контрольн ый урок
Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	10	8	2	практическ ое задание, контрольн ый урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	6	6		устный опрос
Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	4	4		устный опрос
Тема 11. Основы вокальной аранжировки	14	8	6	практическ ое задание, контрольн ый урок
Всего	78	54	16	

*Учебно-методическая карта учебной дисциплины по направлению
специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение),
заочная форма обучения*

Название темы	Всего	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
		Практические	
Тема 1. Введение	1	1	
Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки	1	1	устный опрос
Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	1	1	устный

			опрос
Тема 4. Способы организации музыкальной ткани	2	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 5. Оформление музыкальных партитур	1	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	2	2	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов	1	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	1	1	практическое задание, контрольный урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	1	1	устный опрос
Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	1	1	устный опрос
Тема 11. Основы вокальной аранжировки	2	2	практическое задание, контрольный урок
Всего	14	14	

*Учебно-методическая карта учебной дисциплины по направлению
специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)*

Название темы	Всего	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
		Практические	Индивидуальные		
Тема 1. Введение	2	2			
Тема 2. История и теория музыкальной аранжировки	8	4		4	устный опрос
Тема 3. Этапы работы над аранжировкой музыкального произведения	12	4	4	4	устный опрос
Тема 4. Способы организации музыкальной ткани	18	6	6	6	устный опрос
Тема 5. Оформление музыкальных партитур	14	4	4	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 6. Сочинение партий для инструментов ритм-группы	54	22	22	10	практическое задание, контрольный урок
Тема 7. Сочинение партий для духовых инструментов	44	18	20	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 8. Сочинение партий для струнно-смычковых инструментов	40	16	18	6	практическое задание, контроль

					ный урок
Тема 9. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных ансамблей	46	20	18	8	практическое задание, контрольный урок
Тема 10. Аранжировка и переложение музыкальных произведений для эстрадных оркестров	38	18	14	6	практическое задание, контрольный урок
Тема 11. Основы вокальной аранжировки	30	12	12	6	практическое задание, контрольный урок
Всего	306	126	118	62	

5.3 Список литературы

Основная:

1. Гаранян, Г. А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. - Москва : Музыка, 1983. - 235, [2] с. : ноты.
2. Геварт, Ф. О. Руководство к инструментровке [Электронный ресурс] / Ф. О. Геварт. – 3-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 236 с. – Режим доступа: <https://reader.lanbook.ru/book/177826#1>.
3. Федин, С. Н. Методика переложения музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С. Н. Федин. – Кемерово : КемГИК, 2020. – 184 с. – Режим доступа: <https://reader.lanbook.ru/book/174715#1>.
4. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. М. Шабунова. – 2-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 336 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>.

Дополнительная:

5. Косяченко, Б. В. Набор и редактирование нотных текстов в программе Finale [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. В. Косяченко. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2015. – 40 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108407>.
6. Мохонько, А. П. Методика работы с эстрадным оркестром [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Мохонько ; науч. ред. В. В. Туев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 263 с. : ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278098.
7. Поляков, Г. Г. Формирование и развитие искусства аранжировки в западноевропейской музыке / Г. Г. Поляков // Інтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культуры : XXXIX навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (26 сакавіка 2014 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2015. – С. 144 – 148. – Бібліягр.: с. 148 (11 назв.).