Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства

Кафедра эстрадной музыки

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Декан факультета

ИА. Дорофеева <

3 % COUT, OF 2024 F.

И.М. Громович

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ПОДГОТОВКА АНСАМБЛЕВЫХ ПАРТИТУР»

для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)

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 № 109.2024 г., протокол № 1

Рецензенты:

Кафедра художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 3 от 25.10.2024 г.);

В.П. Чайков, 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	6
	2.1 Содержание учебного материала	6
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 вопросов к зачету	21
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	23
	5.1 Учебная программа	23
	5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины	25
	5.3 Список литературы	26

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Подготовка ансамблевых партитур» входит в модуль «Работа с оркестровыми и ансамблевыми партитурами» и является важной частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады, направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка). Учебная дисциплина «Подготовка ансамблевых партитур» тесно связана с такими специальными и профильными учебными дисциплинами, как «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Исторументоведение и инструментовка», «История джаза и джазового исполнительства», «История популярной музыки и эстрадного театра», «Композиция», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур».

Цель учебной дисциплины – овладение студентами комплексом навыков по подготовке партитур для страдных ансамблей.

Задачи учебной дисциплины:

- овладение студентами навыками ансамблевой транскрипции эстрадных музыкальных произведений;
- овладение студентами навыками ансамблевой аранжировки эстрадных музыкальных произведений;
- овладение студентами навыками переложения музыкальных произведений для эстрадных ансамблей различных составов;
- овладение студентами навыками оформления партитур для эстрадных ансамблей различных составов.

В результате освоения учебной дисциплины «Подготовка ансамблевых партитур» учащиеся должны

знать:

- историю развития эстрадного ансамблевого исполнительства в Беларуси и за рубежом;
- виды и составы ансамблей, получивших широкое распространение в джазовой, рок- и поп-музыке;
- методы транскрибирования ансамблевых музыкальных произведений;
- основные приемы аранжирования и переложения музыкальных произведений на эстрадные ансамбли различных составов;
- правила оформления партитур для эстрадных ансамблей различных составов.

уметь:

- выполнять транскрипцию ансамблевых музыкальных произведений;

- аранжировать и перекладывать музыкальные произведения на эстрадные ансамбли различных составов;
- оформлять музыкальные партитуры для эстрадных ансамблей различных составов.

владеть:

- навыками транскрибирования ансамблевых музыкальных произведений;
- навыками аранжирования и переложения ансамблевых музыкальных произведений;
 - навыками оформления ансамблевых музыкальных партитур.

Освоение учебной дисциплины «Подготовка ансамблевых партитур» должно обеспечить формирование у студентов следующей специальной компетенции: создавать и графически оформлять партитуры для различных коллективов, использовать навыки чтения и анализа оркестровых и ансамблевых партитур.

В соответствии с учебным планом для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка), на изучение учебной дисциплины «Подготовка ансамблевых партитур» всего отведено 236 академических часов. Из них 120 часов — аудиторные практические занятия. Итоговая форма контроля — зачет.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание учебного материала

Эстрадное ансамблевое исполнительство: история, теория, примеры Эстрадное ансамблевое исполнительство — вид музыкального искусства, где группа музыкантов (ансамбль) исполняет музыкальное произведение популярно-развлекательного жанра.

Выступления эстрадных ансамблей можно увидеть на концертах, фестивалях, телевидении и др. Для того, чтобы создать запоминающееся шоу, такие выступления часто сопровождаются различными сценическими спецэффектами: яркими костюмами ИЛИ танцевальными номерами. ансамбли Эстрадные оказывают огромное влияние не только музыкальную культуру, НО также моду, стиль жизни И поведение современных людей. Они создают атмосферу праздника, поднимают настроение, объединяют слушателей по общим музыкальным интересам и вкусам.

Исторически появление эстрадных ансамблей связывают со 2-й половиной 20-го столетия. В этот период формируются такие коллективы, набравшие широкую массовую популярность, как, например, «The Andrews Sisters» и «The Beatles. В 70-х и 80-х годах 20-го столетия эстрадные ансамбли стали более разнообразными, и были представлены такими поп- и рок-группами, как «Queen», «Led Zeppelin», «ABBA», «Bee Gees», «The Eagles» и др. На сегодняшний день эстрадные ансамбли также не теряют своей популярности – яркими примерами служат такие музыкальные группы, как «BTS», «Blackpink», «The Strokes», «Arctic Monkeys» и «Pink Floyd».

Рис. 1. Шведская вокальная поп-группа «АВВА»

С конца 1960-х годов на советском пространстве появляются вокальноинструментальные эстрадные ансамбли (ВИА). В числе наиболее известных «Песняры» – советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль под управлением народного артиста СССР Владимира Мулявина; вокально-инструментальный ансамбль, созданный Белорусской государственной филармонии; «Сябры» советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, созданный при Гомельской филармонии, Заслуженный коллектив Республики Беларусь; советский вокально-инструментальный созданный в Гомеле; «Веселые ребята» – советский и российский вокальноинструментальный ансамбль под руководством народного артиста России Павла Слободкина; «Земляне» – советская и российская рок-группа под управлением Владимира Киселева.

Рис. 2. Белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»

Состав эстрадного ансамбля может быть различным и насчитывать от двух и более исполнителей: инструменталистов, вокалистов, а иногда – и танцоров. В состав инструментальных ансамблей могут входить, гитары, клавишные (в т. ч. и музыкальные синтезаторы), ударные, духовые и даже струнные инструменты. Часто в эстрадном ансамбле присутствует вокал, как сольный, так и многоголосный (вокально-инструментальные ансамбли, ВИА). Существуют также и вокальные эстрадные ансамбли, в которых инструментальное сопровождение отсутствует, либо представлено минимально.

Важным аспектом эстрадного ансамблевого исполнительства является взаимодействие его участников. Такое взаимодействие предполагает синхронность и слаженность в исполнении музыкального произведения (динамический баланс, визуальный контакт и др.), наряду с

демонстрированием артистизма и творческой индивидуальности каждого их музыкантов.

Являясь неотъемлемой частью популярной музыкальной культуры, эстрадные ансамбли представляют широкое многообразие музыкальных стилей — от поп- и рок-музыки, до джаза и фолка. Так, например, в 70-х годах 20-го столетия особую популярность приобрел музыкальный стиль «фьюжн» (букв. от англ. «сплав»), сочетающий в себе элементы джаза, рока и музыки «этно».

Эстрадное ансамблевое исполнительство — яркое и многогранное явление, которое продолжает развиваться и по сей день, оказывая непосредственное влияние на поддержание как национальной, так и мировой музыкальной культуры.

Оформление партитур для эстрадного ансамбля

Подготовка партитуры — важнейший этап работы над музыкальным произведением. Партитура позволяет руководителю эстрадного ансамбля видеть партии всех его участников, а при необходимости — вносить коррективы или дополнения. Грамотное оформление партитуры, в свою очередь, позволяет сделать процесс репетиций коллектива максимально комфортным и продуктивным.

Подготовка (в т. ч. и оформление) партитуры для эстрадного музыкального ансамбля — это творческий процесс, который требует от руководителя внимания к деталям и развитого музыкального вкуса. На сегодняшний день музыкальные партитуры в большинстве случаев создаются и оформляются при помощи т. н. «нотных редакторов» — специальных компьютерных программ, обладающих широким функционалом по набору, редактированию и форматированию нотного текста. К числу наиболее известных таких программ можно отнести:

- Sibelius, который был разработан близнецами Беном и Джонатаном Финнами в 1986 году (компания Sibelius Software, ныне часть концерна Avid), и впервые выпущен для компьютеров Acorn Risc PC в 1993 году (версии для Windows и Мас были выпущены в 1998 и 1999 годах соответственно). Широко используется в нотных издательствах и музыкальных образовательных учреждениях;
- *Finale*, разработанный компанией MakeMusic, широко используются в профессиональном создании нотных текстов музыки для кино, телевидения и театра;
- MuseScore, до 2002 года являлся частью MIDI-секвенсера MusE. Затем автор и разработчик MusE, Вернер Швеер, выпустил данный редактор в качестве самостоятельного компьютерного приложения;

- *Dorico*, эффективный нотный редактор, представленный на рынке музыкального программного обеспечения для профессионалов немецкой компанита Steinberg Media Technologies GmbH в 2016 году.

Рис. 3. Рабочее окно нотного редактора Sibelius

Корректно оформленная партитура должна отражать:

- *динамику* — специальные нотные обозначения, связанные с оттенками громкости звучания музыкального инструмента, либо голоса:

fff	Форте-фортиссимо – крайне громко
ff	Φ ортиссимо – очень громко
f	Φ орте — громко
p	<i>Пиано</i> – тихо
pp	Пианиссимо – очень тихо
ppp	Пиано-пианиссимо – крайне тихо

и другие подобные обозначения;

- *штрихи* (нем. *Strich* – черта, линия) – способы исполнения нот на инструменте либо голосом, определяющие характер, тембр и атаку звука:

Non legato	«нон легато»	не связно
Legato	«легато»	связно
Staccato	«стаккато»	отрывисто

- фразировку — художественно-смысловое выделение музыкальных фраз, путем разграничения синтаксических единиц (периодов, предложений, фраз, мотивов), с целью показать содержание и логику музыкальной мысли. Выполняется при помощи цезур и лиг:

Рис. 4. Фразировочные лиги в музыке

- репетиционные метки (метки ориентира), выставляются с целью упростить и ускорить чтение нотного текста в процессе репетиций, путем обозначения начал разделов (частей) музыкального произведения, при помощи букв или цифр:

Рис. 5. Репетиционная метка в музыкальной партии

Динамические, штриховые и фразировочные обозначения, а также репетиционные метки позволяют не только сделать музыкальную партитуру визуально более грамотной — с их помощью становится возможным точнее передать замысел автора (композитора), либо аранжировщика музыкального произведения.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация практической работы студентов

Практическая работа студентов по учебной дисциплине «Подготовка ансамблевых партитур» предполагает написание музыкальных партитур для эстрадных ансамблей различных составов. Она может базироваться на аранжировке, переложении, либо транскрипции исходного музыкального материала. В качестве такого материала используются клавиры (нем. Clavier, Klavier, от фр. Clavier – «клавиатура») – общее название нот для клавишных музыкальных инструментов, дирекционы (франц. direction, букв. – руководство, от лат. Directio – направление) – сокращенная или упрощенная музыкальная партитура, авторские демо- или студийные аудиозаписи.

3.2 Примерный нотный материал

А У НАС ВО ДВОРЕ

(цикл песен)

1. А у нас во дворе есть девчонка одна

гуси - леведи

из кинофильма "Женщины"

Сказки попусту
Обещаются,
Принцы Золушкам
Не встречаются.
Наши девичьи года
Были — не были,
Улетели в инкуда
Гуси-лебеди.

По-над улицей И в чистом полюшке Стайка тянется Белым-бела. Гуси-лебеди Роняют перышки, Чтобы сказка На земле жила.

Добрый сказочник Много видывал, Тот, что первую Сказку выдумал. И когда нам тижело В были-небыли, Подставляют нам крыло Гуси-лебеди.

По-над улицей
И в чистом полюшке
Стайка тянется
Белым-бела.
Гуси-лебеди
Роняют перышки,
Чтобы сказка
На земле жила.

ЛАНДЫШИ

Слова О. Фадеевой

Музыка О. Фельцмана

СТАРЫЙ КЛЕН

Из кинофильма "Девчата"

Слова М. МАТУСОВСКОГО

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Темы для управляемой самостоятельной работы студентов

- 1. Творчество вокально-инструментального ансамбля «Песняры».
- 2. Творчество вокально-инструментального ансамбля «Верасы».
- 3. Творчество вокально-инструментального ансамбля «Сябры».
- 4. Творчество вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица».
- 5. Творчество вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята».
- 6. Творчество рок-группы «Земляне».

4.2 Формы и средства диагностики

К промежуточным формам контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Подготовка ансамблевых партитур» причисляются:

- проверка домашнего задания;
- контрольный урок.

Итоговая форма контроля знаний студентов – зачет.

К числу рекомендуемых средств диагностики знаний студентов по учебной дисциплине «Подготовка ансамблевых партитур» относятся:

- беседа, дискуссия;
- опрос (устный, письменный);
- практическое задание;
- слуховой анализ.

4.3 Перечень вопросов к зачету

- 1. Ансамблевое исполнительство в эстрадной музыке, его характеристика.
- 2. Краткая история эстрадного ансамблевого исполнительства в Беларуси и за рубежом.
- 3. Традиционные составы джазовых ансамблей, их примеры.
- 4. Вокально-инструментальные ансамбли в белорусской и зарубежной эстрадной музыке.
- 5. Поп- и рок-группы в белорусской и зарубежной эстрадной музыке.
- 6. Дирекцион: понятие и применение в эстрадном ансамблевом исполнительстве.
- 7. Комбинированные составы ансамблей в эстрадной музыке.
- 8. Инструменты и методы транскрипции ансамблевой аудиозаписи.
- 9. Компьютерная программа Transcribe, ее использование в процессе подготовки ансамблевой партитуры.
- 10.Взаимозаменяемость музыкальных инструментов и тембров при переложении оркестровой партитуры на ансамбль.

- 11.Особенности переложения клавира на эстрадный ансамбль.
- 12. Добавление элементов гармонического сопровождения при подготовке ансамблевой партитуры.
- 13. Подготовка ансамблевой партитуры на основе авторской демо-записи.
- 14. Общие правила оформления партитур для эстрадных ансамблей.
- 15. Расположение инструментов в партитуре для эстрадных ансамблей.
- 16.Способы написания партий для ударной установки в ансамблевых партитурах.
- 17. Обозначения аккордов, применяемые в эстрадной ансамблевой музыке.
- 18.Особенности написания и оформления партий для акустической и электрогитары в ансамблевых партитурах.
- 19.Оформление музыкальных партий для струнных смычковых инструментов в ансамблевых партитурах.
- 20.Особенности написания и оформления вокальных партий в ансамблевых партитурах.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Тема 1. Введение

Цель, содержание учебной дисциплины «Подготовка задачи, ансамблевых партитур». Роль И практическая значимость учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады, направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка). Взаимосвязь дисциплины со специальными и профильными учебными дисциплинами «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Инструментоведение и инструментовка», «История джаза и джазового исполнительства», «История популярной музыки и эстрадного театра», «Композиция», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур». Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Организация самостоятельной работы студентов.

Тема 2. Виды и составы эстрадных ансамблей

История эстрадного ансамблевого исполнительства в Беларуси и за рубежом. Классификация эстрадных музыкальных ансамблей, ее критерии. Вокальные, инструментальные и вокально-инструментальные эстрадные ансамбли. Составы джазовых инструментальных ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет), характеристика их звучания. Составы ансамблей, получивших широкое распространение в белорусской и мировой рок- и попмузыке. Комбинированные составы эстрадных музыкальных ансамблей («комбосоставы»).

Тема 3. Транскрипция ансамблевых музыкальных произведений

Транскрипция джазовых ансамблевых произведений. Транскрипция ансамблевых произведений рокпоп-музыки. Использование компьютерных средств в целях транскрипции ансамблевых музыкальных рабочие произведений (виртуальные станции, звуковые редакторы). Компьютерная Transcribe программа И ee использование целях ансамблевых транскрипции музыкальных произведений. Методы звукорежиссуры, применяемые в процессе музыкального транскрибирования (замедление темпа музыкальной фонограммы, изолирование диапазонов частот и каналов стереобазы, зацикливание).

Тема 4. Переложение музыкальных произведений для эстрадного ансамбля

Взаимозаменяемость музыкальных инструментов и тембров. Переложение клавира на эстрадный ансамбль. Переложение музыкального произведения для эстрадного ансамбля одного состава на другой. Добавление элементов гармонического сопровождения, педалей и дублировок. Переложение оркестровой партитуры на эстрадный ансамбль, передача тембров инструментов оркестра средствами эстрадного ансамбля. Адаптация музыкального произведения в процессе его переложения на эстрадный ансамбль.

Тема 5. Аранжировка музыкальных произведений для эстрадного ансамбля

Аранжировка музыкального произведения для эстрадного ансамбля с учетом авторского (композиторского) замысла. Изменение стиля, формы и гармонической основы музыкального произведения процессе аранжирования для эстрадного ансамбля. Аранжировка музыкального произведения для эстрадного ансамбля на основе клавира. Аранжировка эстрадного произведения ансамбля музыкального ДЛЯ мелодической линии и гармонии. Аранжировка музыкального произведения для эстрадного ансамбля на основе авторской демо-записи.

Тема 6. Оформление ансамблевых партитур

Расположение инструментов в партитуре для эстрадных ансамблей. Правила и особенности написания музыкальных партий для ударной установки, хроматической и нехроматической перкуссии. Правила и особенности написания музыкальных партий для бас-гитары и контрабаса. Правила и особенности написания музыкальных партий для акустической и электрогитары. Буквенно-цифровые обозначения аккордов. Правила и особенности написания партий для клавишных музыкальных инструментов. Оформление партий для струнно-смычковых и духовых музыкальных инструментов. Оформление вокальных партий. Указание динамики, артикуляции и фразировки в партитурах для эстрадных ансамблей. Знаки сокращенного нотного письма. Оформление ансамблевых партитур с помощью нотных редакторов Avid Sibelius и Make Music Finale.

5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины

по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)

Название темы	Всего	Колич аудиторні практич еские		Форма контроля знаний
Тема 1. Введение	2			
Тема 2. Виды и составы эстрадных ансамблей	2		2	Беседа, дискуссия, опрос (устный, письменный)
Тема 3. Транскрипция ансамблевых музыкальных произведений	40	34	6	Слуховой анализ, практическое задание
Тема 4. Переложение музыкальных произведений для эстрадного ансамбля	18	14	4	Практическое задание
Тема 5. Аранжировка музыкальных произведений для эстрадного ансамбля	42	36	6	Практическое задание
Тема 6. Оформление ансамблевых партитур	16	12	4	Практическое задание
Всего	120	96	24	

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 инструментовке [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. О. Геварт. 4-е изд., стер. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. 236 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/409718.
- 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.

Дополнительная:

- 4. Зубец, А. И. Основы музыкальных технологий: компьютерная аранжировка и оркестровка, электронная музыка [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Зубец. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. 332 с. —Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/383063.
- 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. Малишава, В. П. Вокальный ансамбль в классе эстрадного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Малишава. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. 60 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/221111.
- 7. Сарычева, О. В. Компьютер музыканта. Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Сарычева. 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. 52 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179701.
- 8. 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.