

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
БГУКИ

_____ С. Л. Шпарло

«_» _____ 2021 г.

Регистрационный № УД-_____/уч.

**АРАНЖИРОВКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА**

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности*

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*

*1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации*

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-18 01 01–2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный № С 18-1-112/19 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

С. С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. И. Севрюков, профессор кафедры баяна-аккордеона учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;

В. М. Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 28.02.2020 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 10.06.2020 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: С. С. Оводок

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аранжировка инструментального фольклора» занимает важное место в комплексе учебных дисциплин, направленных на профессиональную подготовку будущих руководителей творческих коллективов – ансамблей и оркестров.

Учебная дисциплина «Аранжировка инструментального фольклора» находится в тесной взаимосвязи с рядом общепрофессиональных («История искусств», «Теория музыки») и специальных («Инструментоведение и инструментовка», «Компьютерная аранжировка», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс» и др.) учебных дисциплин, что обеспечивает музыкально-теоретический фундамент профессиональной деятельности и формирует у студента определенный уровень практической профессиональной подготовки. Содержание учебной дисциплины ориентировано на изучение фольклорного творческого наследия и подготовку к самостоятельной работе с образцами инструментального фольклора.

Целью учебной дисциплины является систематическое и последовательное усвоение теоретических знаний и практических умений и навыков создания традиционных и авторских аранжировок инструментального фольклора.

Задачи:

- овладение теоретическими знаниями в области инструментального фольклора, принципов аранжировки и основ композиции;
- изучение жанрово-стилевой специфики традиционной и авторской аранжировки;
- развитие практических умений и навыков аранжировки инструментального фольклора, совершенствование техники инструментовки и компьютерной аранжировки;
- создание авторских аранжировок и подготовка их к концертному исполнению;
- обогащение оркестрового и ансамблевого репертуара.

Освоение учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора» должно обеспечить формирование профессиональных компетенций.

Требования к профессиональным компетенциям:

ПК-20. Применять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники, фонозаписи.

ПК-23. Планировать репертуар собственных художественных (музыкальных) произведений.

ПК-24. Работать с источниками репертуара, литературой по народному творчеству.

ПК-25. Организовывать этапы процесса выполнения художественных (музыкальных) произведений для эстетического воспитания и формирования высокохудожественных вкусов населения.

ПК-26. Выступать в качестве актера-исполнителя в профессиональных и любительских музыкальных коллективах, драматических театрах, музыкальных театрах, театрах-студиях, на радио, телевидении, в концертных учреждениях.

ПК-27. Делать собственные аранжировки, инструментовки, обработки и переложения для хоровых коллективов, оркестров, ансамблей.

ПК-28. Самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу.

ПК-29. Готовить творческие выступления хоровых (инструментальных) коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

В результате обучения студент должен *знать*:

- принципы работы над аранжировкой;
- жанрово-стилевую специфику традиционной и авторской аранжировки;
- основы драматургии музыкального произведения и творческие подходы к воплощению художественных задач;

уметь:

- применять теоретические знания в практической деятельности;
- самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу для ансамблей и оркестров различных типов;
- создавать авторские аранжировки и готовить их к концертному исполнению;

владеть:

- современными компьютерными технологиями, которые применяются для создания аранжировок.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора» предусмотрено 68 часов, из которых 48 часов – аудиторные (26 – лекции, 22 – практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора». Учебно-методическое обеспечение. Учебная дисциплина «Аранжировка инструментального фольклора» среди других общепрофессиональных и специальных дисциплин. Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

Тема 1. Традиционная аранжировка инструментального фольклора: общая характеристика

Понятие аранжировки как вида творческой деятельности и ее отличия от инструментовки. Сущность традиционной аранжировки инструментального фольклора. Основные направления аранжировки инструментального фольклора и этапы ее развития.

Характерные стилевые черты традиционной аранжировки: традиционные формы музицирования, трактовка музыкальных инструментов, функциональное разделение, фактура, приемы игры и др.

Стилизация как ведущий принцип аранжировки. Современные музыкальные тенденции в интерпретации музыкального фольклора.

Тема 2. Традиционная аранжировка инструментального фольклора для различных народных инструментов

Классификация традиционных составов народных ансамблей и оркестров. Принципы фольклорного исполнительства. Специфика аранжировки наигрышей для народной скрипки, цимбал, гармони, дудки и жалейки (соло и в ансамбле). Особенности фактурного и тесситурного изложения. Варианты колористических соединений в традиционной аранжировке.

Тема 3. Практическая традиционная аранжировка для различных народных инструментов

Аранжировка для цимбал. Приемы звукоизвлечения, штрихи, артикуляция, мелизматика. Основные принципы варьирования. Ритм, фактура, тесситура в аранжировках для цимбал соло и ансамблей. Варианты колористических соединений.

Аранжировка для народной скрипки. Народная скрипка и характерные черты фольклорного исполнительства. Тесситурная особенность скрипки. Изложение скрипки в соло и в ансамбле. Специфика звукоизвлечения. Варианты колористических соединений.

Аранжировка для гармони. Гармонь в фольклорном исполнительстве. Виды гармоник и их звукоряды. Традиционные версии гармошечных наигрышей: фактурное разнообразие, орнаментика вариаций, средства художественной выразительности. Варианты колористических соединений.

Аранжировка для дудки и жалейки. Специфика звукообразования духовых народных инструментов и их строй. Трактовка духовых народных инструментов в ансамбле: регистровое деление, динамические характеристики, приемы игры, технические возможности. Варианты колористических соединений.

Тема 4. Авторская аранжировка: общая характеристика

Традиционные формы и авторская интерпретация. Авторская трактовка традиционного наигрыша: взаимосвязь фольклорной и академической музыкальной эстетики, формообразование, вариативность в изложении музыкального содержания.

Характерные стилевые черты авторской аранжировки. Авторская аранжировка в сольном и ансамблевом исполнительстве. Специфика концертной авторской аранжировки: жанрово-стилевые особенности, тембровая драматургия и др.

Классификация современных составов ансамблей народных инструментов. Взаимосвязь авторской интерпретации и инструментального состава ансамбля: особенности фактурного и тесситурного изложения, варианты колористических соединений. Тембровая драматургия как важнейший элемент аранжировки.

Тема 5. Основные принципы развития музыкального материала в авторской аранжировке

Основы драматургии музыкального произведения и творческие подходы к воплощению художественных задач. Мелодия и способы ее развития.

Аkkомпанемент и его разновидности. Типы аккомпанемента: гармоническая поддержка сольной партии, чередование баса и

аккорда, ритмическая пульсация, гармоническая фигурация, дублирование сольной партии.

Контрапункт и его сущность: контрастность по отношению к основной теме, вертикальное расположение, выразительность, комплементарная ритмика. Виды контрапункта: вертикально-подвижной, горизонтально-подвижной, мелодизированный.

Анализ самостоятельных авторских работ.

Тема 6. Современные компьютерные технологии и авторская аранжировка

Технические условия в работе над авторской аранжировкой. Оборудование и программное обеспечение. Анализ графических нотных и звуковых программ. Применение компьютерных технологий в работе над аранжировкой. Обзор стилевых направлений.

Тема 7. Практическая авторская аранжировка для различных народных инструментов

Струнно-смычковые инструменты. Особенности использования струнно-смычковой группы в ансамбле народных инструментов. Трактовка скрипки, лиры, басетли: функциональное назначение каждого инструмента, ритмические и интонационные стереотипы, штрихи и приемы игры. Темброво-колористические и динамические соединения с духовыми народными инструментами.

Духовые народные инструменты. Функциональное назначение семейства дудок и каждого инструмента в партитуре. Особенности динамических, технических и художественно-выразительных особенностей дудки сопрано, дудки альт, дудки бас, жалейки, дуды, кларнета. Динамический баланс, темброво-колористические и динамические соединения. Основные черты исполнительской стилистики соло и в ансамбле.

Ударные инструменты. Разновидности ударных инструментов. Основные функции шумовых и звуковысотных ударных инструментов, приемы игры и средства выразительности. Характерные варианты соединений ударных инструментов с другими инструментами ансамбля. Использование ударных инструментов в различных жанрах.

Тема 8. Нотные редакторы

Обзор современных нотных редакторов. Работа в редакторе «Finale» и «Sibelius». Технические и художественные возможности программ. Составление партитурных систем. Графическое оформление партитур. Принципы написания аранжировки для солирующего инструмента и ансамблей. Воплощение художественного замысла компьютерными средствами.

Тема 9. Стилиевые направления современной авторской компьютерной аранжировки

Понятие стиля в музыке. Обзор стилиевых направлений современной музыки: кантри, блюз, джаз, латиноамериканская музыка, рок, хип-хоп, поп, шансон, фолк и др. Отличительные особенности различных стилей в аранжировке.

Тема 10. Звуковые редакторы

Звуковой редактор и его возможности. Основы написания аранжировок в звуковых редакторах. Система MIDI и ее использование. VST-инструменты и их характеристика. Семпл и семплер. Запись семплов. Оркестровая партия и трек. Баланс звука. Эквализация и частотный диапазон. Акустика и реверберация. Панорама и распределение инструментов по горизонтали. Способы написания аранжировки в звуковом редакторе.

Тема 11. Тембры инструментов и их сочетания

Понятие тембра звука. Подбор музыкальных тембров. Распределение тембров по вертикали музыкальной ткани. Сочетание тембров. Плотность звука. Тембр и исполнительский штрих. Тембр и регистр инструмента.

Тема 12. Аранжировка и работа со звуком

Тембр и его обработка. Частотная характеристика и оркестровый диапазон. Обработка звука и стилиевое направление аранжировки. Технические приемы и возможности компьютерных программ. Тембровая характеристика народных инструментов. Воплощение художественных задач через тембровые краски. Обработка звука и сохранение естественного звучания народного инструмента.

Тема 13. Запись и прослушивание аранжировки

Технические стандарты и нормы записи на CD-диск. Подготовка аранжировки к озвучиванию. Технология записи. Прослушивание на различных акустических системах. Подготовка аранжировки к концертному исполнению.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Название темы	Количество часов				Форма контроля знаний
	аудиторные занятия			контролируемая самостоятельная работа	
	всего	лекции	практические		
Введение	2	2			
<i>Тема 1.</i> Традиционная аранжировка инструментального фольклора: общая характеристика	4	4			
<i>Тема 2.</i> Традиционная аранжировка инструментального фольклора для различных народных инструментов	2	2			
<i>Тема 3.</i> Практическая традиционная аранжировка для различных народных инструментов	12		8	4	устный опрос, практическое задание
<i>Тема 4.</i> Авторская аранжировка: общая характеристика	4	4			
<i>Тема 5.</i> Основные принципы развития музыкального материала в авторской аранжировке	2	2			
<i>Тема 6.</i> Современные компьютерные технологии и авторская аранжировка	2	2			
<i>Тема 7.</i> Практическая авторская аранжировка для различных народных инструментов	4		2	2	практическое задание
<i>Тема 8.</i> Нотные редакторы	2		2		
<i>Тема 9.</i> Стилиевые направления современной авторской компьютерной аранжировки	2		2		

<i>Тема 10.</i> Звуковые редакторы	2		2		
<i>Тема 11.</i> Тембры инструментов и их сочетания	2		2		
<i>Тема 12.</i> Аранжировка и работа со звуком	4		2	2	практическое задание
<i>Тема 13.</i> Запись и прослушивание аранжировки	4		2	2	практическое задание
Итого...	48	16	22	10	

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бычков, В. В.* Аранжировка аккомпанемента для оркестра и ансамбля русских народных инструментов / В. В. Бычков. – М. : Сов. Россия, 1988. – 96 с.

2. *Гладков, Е.* Совершенствование приемов звукоизвлечения и артикуляции при игре на белорусских цимбалах / Е. Гладков. – Минск : Беларусь, 1976. – 95 с.

3. *Малахава, I. А.* Самастойная работа студэнтаў па інструментазнаўстве і інструментоўцы : вучэб.-метадыч. дапам. / I. А. Малахава. – Мінск : БДУ культуры, 2001. – 57 с.

4. *Масленікава, В. П.* Музыкальная адукацыя ў Беларусі / В. П. Масленікава ; рэд. Б. С. Смольскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 112 с.

5. *Мацыевский, И.* Отражение специфики инструментария в музыкальной форме народных инструментальных композиций / И. Мациевский // Проблемы традиционной инструментальной музыки народов СССР : Инструмент–исполнитель–музыка : сб. науч. тр. / ЛГИТМИК ; сост., ред. И. В. Мациевский. – Л., 1986. – С. 10–18.

6. *Медведев, Е. В.* Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 424 с.

7. *Медведева, М.* Аранжировка как вид творческой деятельности: к проблеме обучения / М. Медведева // Традиционный фольклор и современные народные хоры, ансамбли : сб. науч. тр. / сост. и отв. ред. В. А. Лапин. – Л., 1989. – С. 80–91.

8. *Назіна, I.* Аб дыялектыцы традыцыйнага і новага: 3 гісторыі скрыпкі на Беларусі / I. Назіна // Музыкальная культура Беларусі. Праблемы гісторыі і тэорыі : матэрыялы VIII навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай, Мінск, 9 крас. 1999 г. – Мінск, 1999. – С. 72–85.

9. *Петелин, Р.* Steinberg Cubase 5. Запись и редактирование музыки / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 871 с.

10. *Прошко, Н.* Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Минск : БГК, 1972. – 15 с.

11. *Пузыня, Ул.* Лірнік: школа ігры на беларускіх народных інструментах / Ул. Пузыня. – Мінск : Беларус. ін-т праблем культуры, 1993. – 140 с.

12. *Розанов, В. И.* Инструментоведение : пособие для руководителей оркестров русских инструментов / В. И. Розанов. – М. : Сов. композитор, 1974. – 135 с.

13. *Скорабагатчанка, А. В.* Беларускія народныя інструменты XX стагоддзя / А. В. Скорабагатчанка. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 398 с.

14. *Яканюк, Н. П.* Інструментазнаўства і інструментоўка для аркестраў і ансамбляў беларускіх народных інструментаў : вучэб. дапам. / Н. П. Яканюк, М. Л. Кузьмініч. – Мінск : БДУ культуры, 2001. – 202 с.

15. *Яконюк, Н. П.* Народно-инструментальная музыкальная культура письменной традиции в Беларуси : опыт системного анализа / Н. П. Яконюк. – Минск, 2001. – С. 152–237.

Дополнительная

1. *Авсиевич, А. В.* Руководство по графическому оформлению партитур : метод. указания / А. В. Авсиевич. – Минск : Минский ин-т культуры, 1990. – 23 с.

2. *Браславский, Д.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. Браславский. – Изд. второе, перераб. и доп. – М. : Музыка, 1974. – 392 с.

3. *Илюхин, А. С.* Материалы к курсу истории исполнительства на русских народных музыкальных инструментах / А. С. Илюхин. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1969. – 77 с.

4. *Лайнсдорф, Э.* В защиту композитора: альфа и омега искусства интерпретации / Э. Лайнсдорф ; пер. с англ. А. К. Плахова. – М. : Музыка, 1988. – 303 с.

5. *Пистон, У.* Оркестровка / У. Пистон. – М. : Сов. композитор, 1990. – 434 с.

6. *Розанов, В. И.* Инструментоведение : пособие для руководителей оркестров русских инструментов / В. И. Розанов. – М. : Сов. композитор, 1974. – 135 с.

7. *Широкова, В. И.* Руководство самодеятельным оркестром народных инструментов : Обзор специальной литературы за 1917–1980 гг. / В. И. Широкова. – Минск : Минский ин-т культуры, 1988. – 47 с.

8. *Шырокава, В. І.* Народна-аркестравая самадзейнасць Беларусі / В. І. Шырокава, В. С. Ганчарова. – Мінск : Рэсп. навука.-метада. цэнтр культуры, 1990. – 43 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Рекомендуемые средства диагностики результатов деятельности студентов

Успешное освоение содержания учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора» зависит от соотношения следующих форм работы: изучение теоретического материала во время лекционных учебных занятий, формирование и развитие умений и навыков аранжировки на практических учебных занятиях, плодотворное проведение самостоятельной работы и выполнение заданий самостоятельной контролируемой работы, публичное прослушивание авторских аранжировок.

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Аранжировка инструментального фольклора» осуществляется при помощи следующих форм диагностики:

- устный опрос;
- выполнение студентами индивидуальных практических заданий (в устной и письменной форме);
- написание авторских аранжировок;
- прослушивание авторских аранжировок;
- зачет.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Аранжировка инструментального фольклора» включает в себя изучение научно-теоретических и учебно-методических материалов из списков основной и дополнительной литературы; освоение современных технологий написания аранжировок и поиск новых методов решения творческих задач. В течение обучения студент должен самостоятельно создать две авторские аранжировки инструментального фольклора, из них: одну аранжировку для инструмента соло, на котором студент играет, и одну аранжировку для ансамбля (оркестра).

Учебное издание

**АРАНЖИРОВКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА**

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2021. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,49. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.