

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 30 » 10 2023

Регистрационный № УД-660 /эуч.

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 на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям.

СОСТАВИТЕЛИ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»;

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 01.09.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №1 от 25.10.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Учебная дисциплина «Аранжировка инструментального фольклора» находится в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «История искусств», «Теория музыки и сольфеджио» «Инструментоведение и инструментовка», «Компьютерная аранжировка», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс» и др. 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.

В результате изучения учебной дисциплины 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.

Освоение учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: Использовать компьютерные технологии и мультимедийную аппаратуру для обеспечения профессиональной деятельности в сфере народного творчества, характерные стилевые черты аранжировки инструментального фольклора, создавать компьютерные аранжировки и готовить их к концертному исполнению

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Аранжировка инструментального фольклора» для студентов дневной формы получения высшего образования всего предусмотрено 84 часа, из них 34 – аудиторные (практические) занятия. Для студентов заочной формы получения высшего образования всего предусмотрено 84 часа, из них 8 - аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи и содержание учебной дисциплины. Роль и место учебной дисциплины. Учебно-методическое обеспечение. Учебная дисциплина «Аранжировка инструментального фольклора» среди других учебных дисциплин. Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

Тема 1 Традиционная аранжировка инструментального фольклора: общая характеристика

Содержание, основные требования «Аранжировка инструментального фольклора».

Понятие аранжировки как вида творческой деятельности. 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 и ансамблей (оркестров)

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

Тема 3 Авторская аранжировка для различных народных инструментов и ансамблей (оркестров)

Характерные стилевые черты авторской аранжировки. Авторская аранжировка в сольном и ансамблевом исполнительстве. Классификация современных составов ансамблей народных инструментов.

Аранжировка для цимбал, народной скрипки, гармони, дудки, жалейки. Приемы звукоизвлечения, штрихи, артикуляция, мелизматика. Основные принципы варьирования. Ритм, фактура, тесситура в аранжировках для соло и ансамблей. Варианты коллористических соединений.

Функциональное назначение дудок в партитуре. Особенности динамических, технических и художественно-выразительных особенностей дудки-сопрано, дудки-альт, дудки-бас, жалейки, дуды, кларнета. Разновидности ударных инструментов. Основные функции шумовых и

звуковысотных ударных инструментов, приемы игры и средства выразительности. Использование ударных инструментов в различных жанрах.

Тема 4 Стилевые направления современной авторской компьютерной аранжировки

Понятие стиля в музыке. Обзор стилевых направлений современной музыки: кантри, блюз, джаз, латиноамериканская музыка, рок, хип-хоп, поп, шансон, фолк и др.. Отличительные особенности различных стилей в аранжировке. Народная музыка. Жанры народной музыки: инструментальный, песенный, танцевальный.

Тема 5. Использование графических нотных редакторов при создании авторской аранжировки

Обзор современных нотных редакторов. Работа в редакторе «Finale» и «Sibelius». Технические и художественные возможности программ. Технические условия в работе над авторской аранжировкой. “Горячие” клавиши распространённых программ.

Составление партитурных систем. Графическое оформление партитур. Принципы написания аранжировки для солирующего инструмента и ансамблей. Воплощение художественного замысла компьютерными средствами. Техника набора нот в авторской аранжировке.

Тема 6 Основные принципы развития музыкального материала в авторской аранжировке

Основы драматургии музыкального произведения и творческие подходы к воплощению художественных задач. Форма как основа создания авторской аранжировки. Форма и содержание. Вертикальный и горизонтальный анализ авторской аранжировки. Построение элементов фактуры. Мелодия и способы ее развития. Бас и его виды. Способы написания вариаций.

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

Акомпанемент и его разновидности. Типы акомпанемента: гармоническая поддержка сольной партии, чередование баса и аккорда, ритмическая пульсация, гармоническая фигурация, дублирование сольной партии.

Тема 7 Гармонизация, вертикальный и горизонтальный анализ партитуры

Гармонизация в музыке как понятие. Вертикальный анализ партитуры. Элементы оркестровой фактуры. Способы выделения мелодических голосов.

Тембровые сочетания инструментов. Широкое и тесное расположение аккордов. Горизонтальный анализ партитуры. Форма аранжировки. Тональный и гармонический план. Развитие музыкального материала.

Тема 8. Элементы фактуры авторской аранжировки.

Порядок и способы написания

Музыкальная фактура как понятие. Элементы фактуры. Основные приёмы изложения мелодии. Бас. Контрапункт. Педаль. Ритмическая фигурация.

Проект авторской аранжировки. План работы над аранжировкой. Порядок написания авторской аранжировки. Гармонизация мелодии как основа. Создание элементов фактуры. Вариативность элементов фактуры. Полифония и контрапункт.

Тема 9 Обработка авторской аранжировки в цифровых звуковых редакторах

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.

Понятие тембра звука. Подбор музыкальных тембров. Тембр и исполнительский штрих. Тембр и регистр инструмента. Обработка звука и стилевое направление аранжировки. Тембровая характеристика народных инструментов. Воплощение художественных задач через тембровые краски. Обработка звука и сохранение естественного звучания народного инструмента.

Тема 10 Сведение и мастеринг аудио аранжировки.

Запись CD диска

Технические стандарты и нормы записи на CD диск. Подготовка аранжировки к озвучиванию. Сведение как понятие. Задачи сведения. Объем и панорамирование звука. Динамика инструментов. Финальная обработка звука.

Мастеринг музыки. Задачи мастеринга. Мастеринг и художественная задача. Прослушивание на различных акустических системах. Проверка совместимости. Стандарты громкости. Технология записи. Подготовка аранжировки к концертному исполнению.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для дневной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля
		Практические	УСР	
1	2	3	4	5
1	<i>Введение</i>			
2	<i>Тема 1.</i> Цели и задачи. Традиционная аранжировка инструментального фольклора: общая характеристика	2		
3	<i>Тема 2.</i> Традиционная аранжировка инструментального фольклора для различных народных инструментов и ансамблей (оркестров)	2		
4	<i>Тема 3.</i> Авторская аранжировка для различных народных инструментов и ансамблей (оркестров)	2		
5	<i>Тема 4.</i> Стилиевые направления современной авторской аранжировки	2	2	устный опрос
6	<i>Тема 5.</i> Использование графических нотных редакторов при создании авторской аранжировки	6		
7	<i>Тема 6.</i> Основные принципы развития музыкального материала в авторской аранжировке	4	1	устный опрос
8	<i>Тема 7.</i> Гармонизация, вертикальный и горизонтальный анализ партитуры	2	2	
9	<i>Тема 8.</i> Элементы фактуры авторской аранжировки. Порядок и способы написания	4		
10	<i>Тема 9.</i> Обработка авторской аранжировки в цифровых звуковых редакторах	6		
11	<i>Тема 10.</i> Сведение и мастеринг аудио аранжировки. Запись CD диска	4	1	написание аранжировок
	Всего 34	28	6	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Количество часов УСР
		Практические	
1	2	3	4
1	<i>Тема 1.</i> Традиционная аранжировка инструментального фольклора для различных народных инструментов и ансамблей (оркестров)	1	2
2	<i>Тема 2.</i> Авторская аранжировка для различных народных инструментов и ансамблей (оркестров)	1	4
3	<i>Тема 3.</i> Стилиевые направления современной авторской аранжировки	1	2
4	<i>Тема 4.</i> Использование графических нотных редакторов при создании авторской аранжировки	1	4
5	<i>Тема 5.</i> Основные принципы развития музыкального материала в авторской аранжировке	1	2
6	<i>Тема 6.</i> Элементы фактуры авторской аранжировки. Порядок и способы написания	1	4
7	<i>Тема 7.</i> Обработка авторской аранжировки в цифровых звуковых редакторах	1	4
8	<i>Тема 8.</i> Сведение и мастеринг аудио аранжировки. Запись CD диска	1	4
	Всего 34	8	26

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Андерсен, А. В.* Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 – "Художественное образование" / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – СПб. : Планета музыки : Лань, 2019. – 223 с.
2. *Браславский, Д. А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1974. – 391 с.
3. *Динов, В. Г.* Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссера : учебное пособие / В. Г. Динов. – Изд. 2-е, стер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2021]. – 325 с.
4. *Зяневiч, У. К.* Аранжыроўка беларускiх народных песень [Ноты] : вучэбна-метад. дапаможнiк для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыi па спецыяльнасцi 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), спецыялізацыi 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная / У. К. Зяневiч. – [Харавыя партытуры]. – Мiнск : БДУКМ, 2014. – 360 с.

Дополнительная

1. *Авсиевич, А. В.* Руководство по графическому оформлению партитур : метод. указания / А. В. Авсиевич. – Минск : Минский ин-т культуры, 1990. – 23 с.
2. *Асафьев, Б.* Музыкальная форма как процесс /кн. 1 – 2, Издание второе / Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с.
3. *Бычков, В. В.* Аранжировка аккомпанемента для оркестра и ансамбля русских народных инструментов / В. В. Бычков. – М. : Сов. Россия, 1988. – 96 с.
4. *Гладков, Е.* Совершенствование приемов звукоизвлечения и артикуляции при игре на белорусских цимбалах / Е. Гладков. – Мiнск : Беларусь, 1976. – 95 с.
5. *Малахава, I. А.* Самастойная работа студэнтаў па iнструментазнаўстве i iнструментоўцы : вучэб.-метад. дапам / I. А. Малахава. – Мiнск : БДУ культуры, 2001. – 57 с.
6. *Мацiевский, И.* Отражение специфики инструментария в музыкальной форме народных инструментальных композиций / И. Мацiевский // Проблемы традиционной инструментальной музыки народов СССР : сб. науч. тр. – М. : Сов. Композитор, 1986. – № 1. – С. 10–18.

7. *Медведев, Е. В.* Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 424 с.
8. *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. : ЛГИТМиК, 1989. – С. 80–91.
9. *Назіна, І.* Аб дзялётыцы традыцыйнага і новага: 3 гісторыі скрыпкі на Беларусі / І. Назіна // Музыкальная культура Беларусі. Праблемы гісторыі і тэорыі : матэрыялы VIII навук. чытаньняў памяці Л. С. Мухарынскай, Мінск, 9 крас. 1999 г. – Мінск : БДАМ, 1999. – С. 72–85.
10. *Петелин, Р.* Steinberg Cubase 5 Запись и редактирование музыки / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 871 с.
11. *Пистон, У.* Оркестровка / У. Пистон. – М. : Сов. композитор, 1990. – 434 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 стагодзя / А. В. Скорабагатчанка. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 398 с.
14. *Шапилов В.А.* Основы работы в нотном редакторе Finale 2014 / В.А.Шапилов. – Алматы: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, 2014. – 180 с.
15. *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.
16. *Яканюк, Н. П.* Народно-инструментальная музыкальная культура письменной традиции в Беларуси : опыт системного анализа / Н. П. Яканюк. – Мінск : БДУ культуры, 2001. – С. 152–237.
17. *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.

Перечень рекомендуемых средств 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.

Методические рекомендации по организации и выполнению 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).