

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Иванов Александр Юрьевич

Методические рекомендации по дисциплине

«Джазовая аранжировка»

для обучающихся по направлению
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты»

Ульяновск, 2019

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Дирижирование» / составитель В.В. Доронин – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2019. – 18 с.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Джазовая аранжировка». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».

Содержание

1. Цели и задачи курса курса
2. Темы практических и семинарских занятий
3. **Перечень вопросов к зачету**
4. Самостоятельная работа обучающихся
5. Список рекомендуемой литературы

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цель курса – комплексная подготовка студентов-исполнителей к профессиональной деятельности в области транскрипции, аранжировки и переложения произведений различной традиции. Основные задачи курса: а). Изучение инструментальных составов, ладово-гармонического строя эстрадно-джазовой музыки и особенностей джазовой аранжировки; б). Совершенствование навыков практической инструментальной и переложения, анализа музыкально-исполнительской интерпретации на примере партитур для джазовых оркестров и ансамблей; в). Формирование у студентов системного представления о развитии культуры европейской интерпретации нотного текста.

Особенность курса в том, что он читается для студентов с традиционной академической подготовкой, поэтому в дополнение к стандартному содержанию занятий по джазовой гармонии, форме, приемам фактур, тематической работе вводятся разделы джазовой импровизации и техники звукоизвлечения на отдельных инструментах эстрадного оркестра.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

- способности и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
- способности и готовности создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- способности и готовности пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;
- способности и готовности постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;
- способность и готовность стремиться к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать художественно-выразительные средства джаза, правила организации партитур для различных эстрадно-джазовых составов, функциональные основы джазовой импровизации; особенности оркестровых эффектов и основы современной техники звукоизвлечения на инструментах эстрадного оркестра;
- уметь применять приобретенные знания, работать над формированием темы в оригинальном произведении, создавать переложения и обработки, в которых мелодическое, ритмическое, гармоническое начало, технические приемы и другие элементы джазовой музыки расширяют возможности исполнительской интерпретации и помогают раскрытию идейно-художественного содержания сочинения;
- владеть основными методами джазовой аранжировки в различных жанрах и стилях, навыками изложения характерных фактур, обыгрывания ладов, аккордовых последовательностей, фраз, мелодических линий.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Обозначения аккордов. Линия баса (I)

Практические задания: 1). Письменное изложение линии баса по предложенным схемам с вариационным развитием, - 3-4 квадрата, стиль по выбору. 2). Гармонический анализ джазовых пьес, составление гармонических схем с буквенно-цифровыми обозначениями.

Тема 2. Блюз. Форма, гармония

Практические задания: 1). Исполнение гармонических схем блюза на профильном инструменте (задания и схемы из учебников И. Бриля, Ю. Чугунова). 2). Слуховой анализ джазовых композиций в форме блюза.

Тема 3 Гармонические обороты в джазовых темах

Практические задания: 1). Исполнение гармонических секвенций. 2). Транспозиция гармонических последовательностей из джазовых пьес по выбору в 3-4 тональности.

Тема 4. Соединение мелодии с гармонией

Практические задания: 1). Гармонизация темы 8-16 тактов в открытой позиции и в трехголосной фактуре. 2). Чтение тем с аранжировкой на фортепиано и профильном инструменте, - 5-7 тем по выбору.

Материал для профильного анализа: Юпила «Самба»; В. Семенов «Импровизация на тему «Белолица-круглолица»; Черников «Джазовый экспромт»; Зубицкий «Посвящение Пьяццолле».

Тема 5. Инструменты эстрадного оркестра(II)

Практические задания: 1). Техническое переложение эстрадно-джазовой фортепианной пьесы для биг-бэнда, состава «комбо» или ансамбля народных инструментов неоднородного состава, - по выбору. 2). Современная техника звукоизвлечения: октавные, аккордовые соло для гитар; тэппинг двумя руками с перестройкой струн; «фанковое» соло баса. Имитация основных приемов – ударов, сдергиваний («тул», «хаммер»), видов арпеджио, глиссандо – на профильном струнном инструменте, - зависимость от высоты струн. Возможность имитации отдельных приемов на баяне, аккордеоне, в ансамблях неоднородного и смешанного состава.

Тема 6. Джазовая импровизация

Практические задания: 1). Минорные, мажорные доминантовые линии для обыгрывания мелодии. Одноголосие, аккорды, мелодические линии (Дж. Пасс). 2). Сборники фраз мастеров джаза (СД-1,2,3; И. Осейчук «Школа игры на саксофоне», Вып. 1,2). Исполнение фраз на профильных инструментах; анализ пройденного материала.

Тема 7. Особенности тематической работы

Практические задания: 1). Исполнение ладов, фраз, мелодических линий от произвольного звука и в обращениях. 2). Расширение и сжатие фраз, наложение гармоний, самостоятельное обыгрывание гармонических последовательностей.

Тема 8. Аранжировка инструментальных пьес

Практические задания: 1). Фактурно-фигурационная аранжировка экспозиции темы, формообразующее значение «темы как импровизации» (стиль по выбору). 2). Стилиевой анализ эстрадно-джазовых композиций: инструмент эстрадного оркестра по выбору. Примеры:

а). Гитара, - Дж. Пасс, Дж. Бэнсон, Эл Димеола, К. Сантана, Дж. Маклафлин, П. Мэттини, М. Сторн, С. Джордан;

б). Фортепиано, - Э. Хайнс, Т. Монк, А. Тэйлор, О. Питерсон, С. Тэйлор, Х. Хэнкок, Ч. Кореа, К. Джаррет, М. Петручани.

3). Музыкальный анализ произведений по профилю, - инструменты баян, аккордеон: эстрадные аранжировки и обработки Р. Галиано, Ковтуна, Кусякова, Власова, Семёнова.

Формы проведения занятий:

В рамках теоретического курса предусматривается выполнение практических работ:

- практический блок по каждой теме (выполнение, проверка, корректировка практических заданий);

- дискуссия (совместное обсуждение вариантов заданий).

3. Примерный перечень вопросов к зачёту

1. Буквенно-цифровые обозначения аккордов: варианты, нотация.
2. Основные способы имитации линии баса.
3. Разновидности блюзовой гармонии. Свободная гармонизация.
4. Блюзовый лад, блюзовые ноты, разновидности пентатоник.
5. Понятие и основные характеристики свинга: ритм, стиль, манера звукоизвлечения.
6. Диатонические и хроматические последовательности в джазовой гармонии. Примеры секвенций.
7. Виды аранжированных аккордов. Импровизационный способ соединения мелодии с гармонией.
8. Контрапунктический способ гармонизации тем. Трехголосие.
9. Гармонические обороты в латино-американских жанрах. Приемы усиления или сглаживания контраста при аранжировке одноименных мажоро-минорных ладов.
10. Основные группы инструментов эстрадного оркестра. Ансамблевые свойства саксофонов при соединении с медными духовыми инструментами.
11. Оркестровые эффекты в группе медных духовых, их обозначение: виды деташе, легато «без языка», трели, глissандо, хроматические «подъезды» и понижения (по Д. Браславскому).
12. Структурный и гармонический анализ характерных (evergreen) тем, - 3-4 по выбору.
13. Приемы переложения и аранжировки эстрадной фортепианной пьесы для ритм-группы с духовыми инструментами.
14. Современные приемы звукоизвлечения на инструментах эстрадного оркестра.
15. Методика обучения джазовой гармонии. Современные лады.
16. Методика обучения джазовой импровизации Дж. Пасса. Приемы и терминология.
17. Особенности организации партитур для джаз-оркестров и ансамблей с духовыми.
18. Характерные приемы тематической работы в эстрадно-джазовой музыке. Аранжировка экспозиции темы.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень практического освоения курса отражен в зачетных требованиях; уровень базовых знаний по дисциплине отражен в перечне вопросов к зачету, предполагающих единую теоретическую и практическую подготовленность студента по основным темам занятий. Особое место в процессе подготовки современного музыканта занимает освоение оригинального репертуара, характерных приемов джазовой аранжировки и исполнительской техники, способствующих постоянному развитию исполнительских возможностей, совершенствованию всех видов техники, а так же возможностей, связанных с расширением сферы применения знаний в будущей профессиональной деятельности. Умения читки с листа с одновременной аранжировкой следует развивать с первых занятий. Поначалу это слуховое представление звучащей фактуры сопровождения – гармонической пульсации и басовых ходов, затем, - по мере освоения курса, - стилевые особенности аранжировки. В этой связи изучение каждой темы должно исходить из интонационно-мелодического начала, быть связанным с конкретным тематическим материалом.

Нумерация тем самостоятельной работы соответствует рабочей программе данной дисциплины

Название разделов и тем	Количество часов
Раздел 1. Гармония в джазе	
1. Обозначения аккордов. Линия баса	
2. Блюз. Форма, гармония	
3. Гармонические обороты в джазовых темах	
4. Соединение мелодии с гармонией	
Раздел 2. Основы джазовой аранжировки	
5. Инструменты эстрадного оркестра	
6. Джазовая импровизация	
7. Особенности тематической работы	
8. Аранжировка инструментальных пьес	
Итого	

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С. С. Коробейников. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-5313-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140726>
2. Кузнецов, А. Г. Из истории американской музыки: классика, джаз : учебное пособие / А. Г. Кузнецов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4022-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115710>

Дополнительные источники:

1. Верменич, Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю. Т. Верменич. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5304-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140664>
2. Ераносов, А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия : учебное пособие / А. Р. Ераносов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-0953-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1983>
3. Ераносов, А. Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима). Краткая аудиоэнциклопедия : энциклопедия / А. Р. Ераносов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1259-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1984>
4. Квадрат. Из истории российского джаза : сборник научных трудов / составитель Е. С. Барбан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 296 с. — ISBN 978-5-7379-0822-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63272>
5. Мошков, К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4025-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115713>
6. Мошков, К. В. Великие люди джаза. Том 1 / К. В. Мошков. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 668 с. — ISBN 978-5-8114-5092-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133842>
7. Мошков, К. В. Великие люди джаза. Том 2 / К. В. Мошков. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-5093-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133843>
8. Мошков, К. В. Индустрия джаза в Америке. XXI век / К. В. Мошков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-0852-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/13242>
9. Мошков, К. Российский джаз / К. Мошков, А. Филиппева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Том 1 — 2013. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-1447-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/4860>
10. Мошков, К. Российский джаз / К. Мошков, А. Филиппева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Том 2 — 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-1448-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/4861>
11. Переверзев, Л. Б. Приношение Эллигтону и другие тексты о джазе : сборник научных трудов / Л. Б. Переверзев ; под редакцией К. В. Мошкова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-1229-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2900>
12. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5754-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145964>
13. Фейертаг, В. Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы / В. Б. Фейертаг. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1545-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/47411>
14. Хаймович, А. Грамматика блюза / А. Хаймович. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-4397-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121591>

Учебно методические пособия:

1. Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие / С. С. Киселев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-4146-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115949>

