

Рабочая программа дисциплины
Аранжировка

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Сорокин В.И., профессор кафедры хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Аранжировка» – научить студента перекладывать хоровые и сольные произведения для того или иного типа и вида хора с тем, чтобы он в дальнейшем мог использовать этот опыт в исполнительской и учебно-педагогической работе.

Задачи дисциплины:

- изучить теоретические положения хоровой аранжировки и представленные образцы переложений,
- практически применить усвоенное при переложении музыкальных примеров,
- точно записать партитуру в соответствии с установленными графическими нормами

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
ПК-3. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	Знать: – основные теоретические положения искусства аранжировки; – правила и способы переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов.
	Уметь: – переложить музыкальные произведения с одного вида творческого коллектива на другой; – правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей оригинала; – верно определить склад письма сочинения; – выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-стилистических, образно-драматургических особенностей произведения.
	Владеть: – знанием свода правил аранжировки; – умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой партитуры средней сложности.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной

аттестации. Дисциплина ведётся в течение четвёртого года обучения (седьмой и восьмой семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	—	8
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		31		
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		4		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	<p>Часть I.</p> <p>Переложение хоровых произведений без сопровождения (a cappella)</p> <p><i>Переложение с однородных хоров для смешанного хора.</i></p> <p><i>Переложение со смешанного хора для однородных хоров</i></p>	<p>Введение. Что такое хоровая аранжировка. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 1. Переложение с двухголосного однородного хора (мужского и женского) для двухголосного смешанного хора.. (1 час)</p> <p>Тема 2. Переложение с трехголосного однородного хора (мужского и женского) для трехголосного смешанного хора. (1 час)</p> <p>Тема 3. Переложение с четырехголосного однородного хора (мужского и женского) для смешанного хора тремя видами (способами). (1 час)</p> <p>Тема 4. Переложение с переменным количеством голосов. (1 час)</p> <p>Тема 5. Переложение с двухголосного и трехголосного смешанного хора для однородных хоров с сохранением «фактуры партитуры» смешанного хора (1 час)</p> <p>Тема 6. Переложение с четырехголосного смешанного хора полифонического склада (имитационной и контрастной полифонии) для четырехголосных однородных хоров. (1 час)</p> <p>Переложение с четырехголосного смешанного хора для однородных хоров с сохранением «фактуры партитуры» смешанного хора. (1 час)</p> <p>Тема 7. Переложение первым и вторым способами со смешанного хора для однородных хоров. Смешанный прием переложения. (1 час)</p> <p>Тема 8. Переложение третьим и четвертым способами со смешанного хора для однородных хоров. Смешанный прием переложения. (1 час)</p> <p>Тема 9. Переложение произведений подголосочного склада с использованием первого и третьего способов переложения (1 час)</p>

		<p>Тема 10. Переложение произведений смешанного письма с использованием четырех способов переложения. (1 час)</p> <p>Тема 11. Переложение с многоголосного смешанного хора гармонического склада для однородных хоров. (1 час)</p> <p>Тема 12. Переложение со смешанного хора для трех и двухголосных хоров: имитационно-полифонического склада, контрастно-полифонического (не имитационного), подголосочного склада (1 час)</p> <p>Тема 13. Переложение двух-трех разных по типу хоровых произведений, по выбору студента. (1 час)</p>
2.	<p>Часть II. Переложение произведений, написанных для голоса в сопровождении фортепиано. <i>Переложение с прямым перенесением голосов сопровождения в хоровую партитуру.</i></p> <p><i>Основные формы аккомпанементной фигуры</i></p> <p><i>Заключительный раздел</i></p>	<p>Введение. Итоги работы в первом семестре. Второй раздел курса аранжировки. Основные задачи. (1 час)</p> <p>Тема 1. Переложение для четырех голосного смешанного хора с единым слоговым ансамблем (1 час)</p> <p>Тема 2. Переложение для смешанного хора с divisi в партиях. (1 час)</p> <p>Тема 3. Переложение с изменением верхнего голоса по вокальному голосу. (1 час)</p> <p>Тема 4. Переложение сочинений с различным слоговым ансамблем (1 час)</p> <p>Тема 5. Переложение контрастно-полифонических (не имитационных) произведений. (1 час)</p> <p>Тема 6. Переложение имитационно-полифонических произведений. (1 час)</p> <p>Тема 7. Переложение произведений в форме канона со свободными голосами («канон с сопровождением»). (1 час)</p> <p>Тема 8. Переложение произведений аккордового склада (1 час)</p> <p>Тема 9. Аккомпанементная ритмическая фигурация (1 час)</p> <p>Тема 10. Аккомпанементная гармоническая фигурация (1 час)</p> <p>Тема 11. Аккомпанементная мелодическая фигурация (1 час)</p> <p>Тема 12. Смешанная аккомпанементная фигурация (1 час)</p> <p>Тема 13. Переложение вокальных произведений с элементами контрастной полифонии (1 час)</p> <p>Тема 14. Переложение вокальных произведений с элементами имитационной полифонии (1 час)</p> <p>Тема 15. Переложение двух вокальных произведений в сопровождении фортепиано (романс, песня) по выбору студента.. (1 час)</p>

Раздел 1. Переложение хоровых произведений без сопровождения (a cappella)

Введение.

Что такое хоровая аранжировка.

Предмет хоровой аранжировки. Порядок изучения дисциплины. Характеристика основной литературы.

Переложение с однородных хоров для смешанного хора.

Тема 1.

Переложение с двухголосного однородного хора (мужского и женского) для двухголосного смешанного хора.

Октавное удвоение голосов. Транспонирование при переложении. Двухголосие с элементами трехголосия.

Тема 2.

Переложение с трехголосного однородного хора (мужского и женского) для трехголосного смешанного хора.

Удвоение двух верхних голосов (в современных партитурах и удвоение нижнего голоса). Использование трехстрочной партитуры для записи смешанного хора. Транспонирование при переложении.

Тема 3.

Переложение с четырехголосного однородного хора (мужского и женского) для смешанного хора тремя видами.

Первый вид: изменение «фактуры партитуры хора» (тесное, широкое расположение голосов). Возможное транспонирование. Второй вид: Удвоение одного или трёх верхних голосов однородного хора. Третий вид: при сохранение «фактуры партитуры хора» обязательное (нередко) транспонирование: на квинту, малую сексту вверх (мужской хор); в пределах большой терции вниз (женский хор).

Тема 4.

Переложение с переменным количеством голосов.

Определение фрагментов произведения с переменным количеством голосов. Правила удвоения аналогичным изложенным в предыдущих темах.

Переложение со смешанного хора для однородных хоров

Тема 5.

Переложение с двухголосного и трехголосного смешанного хора для однородных хоров с сохранением «фактуры партитуры» смешанного хора.

Дублированное двух и трехголосие по принципу: женские голоса смешанного хора становятся партиями женского однородного хора, мужские голоса смешанного хора - мужского однородного хора.

Тема 6.

Переложение с четырехголосного смешанного хора полифонического склада (имитационной и контрастной полифонии) для четырехголосных однородных хоров.

Прямое перенесение голосов. Обязательное сохранение мелодических линий во всех голосах хора.

Тема 7.

Переложение с четырехголосного смешанного хора для однородных хоров первым и вторым способом. Смешанный прием переложения.

Первый способ: с изменением фактуры и пропуском или перемещением голосов. Второй способ: с транспонированием баса на октаву вверх, при расстоянии между басом и тенором больше октавы, остальные голоса – на месте. Использование двух способов переложения в одном произведении. Определение фрагментов сочинения для переложения разными способами.

Тема 8.

Переложение третьим и четвертым способами со смешанного хора для однородного хора. Смешанный прием переложения.

Третий способ: с сохранением фактуры при тесном расположении голосов, когда бас и тенор поют в высоком регистре. Четвертый способ: когда тенор становится нижним голосом, а бас перемещается в средние голоса, или пропускается вовсе. Случаи использования обоих способов в одном произведении.

Тема 9

Переложение произведений подголосочного склада с использованием первого и третьего способов переложения.

Возможность перемещения, или пропуска звука аккорда (первый способ).

О передаче второго голоса первому, если он поет выше и транспонировании при этом альта на октаву вверх

Тема 10.

Переложение произведений смешанного письма с использованием четырех способов переложения.

Выбор способа переложения в зависимости от склада письма, который нужно точно определить. (гармонический, полифонический, вид полифонии).

Тема 11.

Переложение с многоголосного смешанного хора гармонического склада для однородных хоров.

Способы передачи партий при переложении с удвоениями, с элементами, пяти, шестиголосия. Облегченная редакция: снятие удвоений в родственных и не родственных партиях.

Тема 12.

Переложение со смешанного хора для трех и двухголосных хоров: имитационно-полифонического склада, контрастно-полифонического (не имитационного), подголосочного склада.

Об оставлении тематически значимых партий при сокращении их числа. О возможном изменении вида аккорда в трехголосии, о предпочтении несовершенных консонансов (в зависимости от стиля и жанра), и о расстоянии больше октавы между голосами в двухголосии.

Тема 13.

переложение двух-трех разных по типу хоровых произведений, по выбору студента.

Выбор произведений. Обязательные условия при выборе: для однородного и смешанного составов, одно из них должно быть полифоническим. Уточнение типа и вида хора. Определение способов переложения, транспонирование.

Раздел 2. Переложение произведений, написанных для голоса в сопровождении фортепиано.

Введение. Итоги работы в первом семестре. Второй раздел курса аранжировки. Основные задачи.

Общий анализ работы студентов в первом семестре. Новые задачи и усложнение требований во второй части курса. Основные разделы, типичные ошибки.

Переложение с прямым перенесением голосов сопровождения в хоровую партитуру

Тема 1. Переложение для четырехголосного смешанного хора с единым слоговым ансамблем.

Точное перенесение голосов сопровождения в партитуру хора. Снятие октавного дублирования, транспонирование на октаву вверх или вниз отдельных звуков, выходящих за пределы диапазона хора,

Тема 2.

Переложение для смешанного хора с divisi в партиях.

Делается по правилам, указанным в предыдущей теме. Облегченная редакция (четыреголосный вариант).

Тема 3.

Переложение с изменением верхнего голоса по вокальному голосу.

Определение разночтений верхнего голоса сопровождения с вокальным голосом. Прямое перенесение фактуры сопровождения в хоровую партитуру.

Тема 4.

Переложение сочинений с различным слоговым ансамблем.

Точное определение склада письма произведения. Подтекстовка органного пункта, выдержанных звуков в средних голосах, несовершенных каденциях, ритмическое дробление, употребление междометий.

Тема 5.

Переложение контрастно-полифонических (не имитационных) произведений.

Формы и виды контрастной полифонии. Подтекстовка полифонических произведений. Сохранение логического смысла при сокращении текста.

Тема 6.

Переложение имитационно-полифонических произведений.

Виды имитаций. Подтекстовка в простых и канонических имитациях.

Тема 7.

Переложение произведений в форме канона со свободными голосами («канон с сопровождением»).

Подтекстовка одного, или нескольких свободных голосов по принципу контрастной полифонии.

Тема 8.

Переложение произведений аккордового склада.

Независимое расположение голосов хоровой партитуры от голосов сопровождения. Мелодическое положение аккорда по вокальному голосу. Дополнение звуков аккорда, или снятие октавных удвоений.

Основные формы аккомпанементной фигурации

Тема 9.

Аккомпанементная ритмическая фигурация.

Характерный ритм с определенным ритмическим рисунком. Его жанровая (танец, марш) и смысловая основы. Особенности подтекстовки.

Тема 10.

Аккомпанементная гармоническая фигурация.

Движение по звукам, входящим в состав аккорда. Наиболее полное перенесение аккорда из сопровождения в хоровую партитуру. Расположение аккорда в хоровой фактуре. Значение басового голоса. Подтекстовка.

Тема 11.

Аккомпанементная мелодическая фигурация.

Движение одного, или нескольких голосов по аккордовым и неаккордовым звукам. Определение параллельно основной другой (сопутствующей) мелодической линии и обязательное её включение в хоровую партитуру.

Тема 12.

Смешанная аккомпанементная фигурация.

Определение встречающихся форм аккомпанементной фигурации. Переложение с использованием правил, указанных в темах : 9, 10, 11.

Заключительный раздел

Тема 13.

Переложение вокальных произведений с элементами контрастной полифонии.

Контраст между вокальной мелодией и темами (мелодиями) сопровождения. Определение ведущей мелодии (чаще в вокальном голосе). Инструментальный характер мелодий и невозможность их внесения в хоровую партитуру. Единый или различный слоговой ансамбль.

Тема 14.

Переложение вокальных произведений с элементами имитационной полифонии.

Определение вида имитации, голосов, которым будет поручено их проведение и в соответствии с этим – подтекстовка партий.

Тема 15.

Переложение двух вокальных произведений в сопровождении фортепиано (романс, песня) по выбору студента.

Выбор произведений. Обязательные условия при выборе: для смешанного хора; одно – с элементами полифонии, другое – с аккомпанементной фигурацией. Уточнение типа и вида хора. Определение способов переложения, транспонирование.

4.2 Требования к текущей и промежуточной аттестации.

По окончании восьмого семестра проводится зачёт. Промежуточной формой оценки работы студента является контрольный урок в конце седьмого семестра, на который представляются два-три переложения произведений а cappella (см. пункт 13 первого раздела тематического плана). Еженедельный контроль самостоятельной работы студента осуществляется на индивидуальных занятиях.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>

б) Дополнительная литература:

2. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. – изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусства, 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49316/#1>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные теоретические положения хоровой аранжировки и уметь соотнести их с правилами из других смежных дисциплин: хороведения, гармонии, анализа музыкальных форм, полифонии, при этом понимая значение норм и правил и случаи отступления от них «искусства хоровой аранжировки» (Ленский). Он должен уметь правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей оригинала, грамотно подтекстовать переложение в зависимости от склада письма и в конечном итоге овладеть навыками: переложения хора а cappella с одного типа и вида хора на другой, переложения вокальных произведений (голос в сопровождении фортепиано) для хора и точной записи хоровой партитуры. Основной формой изучения дисциплины являются индивидуальные занятия, которые проводятся в соответствии с учебным планом.

2. Организация самостоятельной работы

Практический курс «Хоровой аранжировки» изучается в течение двух семестров, что обуславливает особое значение самостоятельной работы студента, включающей в себя изучение теоретических основ аранжировки, выполнение практических заданий, знакомство с аранжировками известных композиторов и хоровых дирижеров. Построенный по принципу «от простого к сложному», он требует вдумчивого и творческого отношения, что, в конечном счете, способствует его успешному освоению.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

Под словом «аранжировка» в программе подразумевается «переложение», в данном случае – переложение для хора хоровых произведений, или произведений, написанных для голоса (голосов) в сопровождении фортепиано. В основу содержательной части программы положено «Практическое руководство по хоровой аранжировке» И.Г. Лицвенко*. Логически выстроенное, ясно изложенное, с точно подобранными примерами оно систематизирует знания, служит хорошей практической школой формирования умений и навыков и является основой для решения более сложных задач, например, обработки музыкальных произведений.

*Изданное в 1962 году, как «первая попытка дать систематическое изложение материала», оно не только не утратило своего значения, но и не превзойдено до сих пор

Это однако не исключает введения дополнительных разделов (тем) в программу, таких как: переложение с однородного хора для однородного, переложение вокального произведения для солиста и хора, обработка музыкальных произведений.

То же самое относится и к музыкальным примерам для переложения. Следует также помнить, что хоровая аранжировка – дисциплина творческая и требует известного мастерства и опыта. С целью выработки этих качеств следует изучать переложения композиторов и дирижеров (С. Танеева, А. Бородина, А. Кастальского, П. Чеснокова, Вик. Калинникова, А. Егорова, М. Климова, А. Свешникова, В. Соколова, А. Юрлова и других). Очень полезно, сделанное студентом переложение сравнить с авторским переложением того же произведения.