

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів

Галузь знань
Спеціальність
Назва освітньої програми
Рівень вищої освіти

02 «Культура і мистецтво»
025 «Музичне мистецтво»
Музичне мистецтво
другий (магістерський) рівень

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
ст. викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Роменський Юрій Миколайович	066-404-02-03	estradauniversitet@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів є однією з важливих вибіркової дисциплін у циклі професійної підготовки здобувачів, на якому відбувається формування, вокально-інструментальних аранжувальних навичок, культури мислення і мотивації до професійної діяльності майбутнього соліста-вокалістів та звукорежисерів. Здобуваються та відточуються вокально-інструментальні аранжувальні навички, накопичуються знання з боку композиторської, аранжувальної діяльності, вокально-інструментального репертуару та музичної стилістики. Крім цього, предмет сприяє розширенню музичного світогляду та знайомству з творчістю видатних виконавців, дослідження творчості знамих авторів-аранжувальників.

Мета дисципліни «Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів» – підготовка високопрофесійного естрадно-джазового виконавця, який володіє практичними, теоретичними та методичними основами естрадно-джазового виконавства, основами принципів аранжування, спроможного до сценічного втілення різноманітних джазових та естрадних стилів – від класичного джазу до сучасної естради, підготовка артиста до професійної сцени, оволодіння технологією та розумінням естрадно-джазового виконавства на основі практичних знань, вмій та навичок, на підставі яких буде збудована майбутня професійна діяльність, а також, навчити цікаво та переконливо

інтерпретувати запропонований музичний матеріал; вміти виразно доносити його до слухача; випрацювати особисту систему вдосконалення аранжувально-творчих здібностей виконавської майстерності. Набути уяву про особливості формоутворення окремих естрадно-джазових стилів, вміння показати відмінні особливості джазового гармонічного функціоналу, розкрити творчі можливості за рахунок навичок аранжування.

Передумови для вивчення дисципліни: Теорія музичного змісту, Фах, Жанрово-стильовий аналіз та виконавська інтерпретація.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі музичної професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві, та характеризується невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК9. Здатність працювати автономно

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність створювати, реалізовувати та висловлювати свої власні художні концепції.

СК3. Здатність розробляти та реалізовувати творчі проекти по створенню інтерпретації, аранжуванню та перекладанню музики

Навчальна дисципліна «Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою:

РН2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

РН4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.

РН5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

РН7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Можливості ефективного використання у професійній діяльності знань з історії джазових стилів; інформаційних джерел, що відображують досягнення класичної та сучасної естрадної та джазової культури; принципів, методів та форм побудови власних аранжувань у споріднених джазу стилях.
2. Знання основ методології аналізу робіт видатних аранжувальників, та здатність застосовувати їх досягнення на власному досвіді; знання музичних форм, основ композиторської діяльності; оволодіти необхідною ерудицією за рахунок опрацювання відео та аудіо матеріалів, комплексом знань, уявлень в області музичного мистецтва, естрадно-джазової виконавської культури в цілому.
3. Знання та втілення джазових та естрадних традицій різних епох в сучасній музиці.

Уміння:

4. Розуміти та відрізнити на слух основні джазові стилі, як складові сучасної естрадної музики: блюз, стандарт, боса-нова, балада. Орієнтування у спеціальній літературі, володіння та користування професійними поняттями («цифровка») та термінологією; накопичування знань в галузі сучасних освітніх та інформаційних технологій;
5. Розуміння і дотримання традицій виконання, а також трактування основних музичних стилів.

Навички:

6. Бути здатним продемонструвати вміння аранжування на будь-яку естрадну або джазову тему; володіння виконавськими манерами. Втілювати якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі. Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань у написанні власних аранжувань.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
6	180	28	42	110	I	II	Вибіркова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин (денна форма)			
	разом	лекц.	практ	с.р
1	2	3	4	5
Модуль 1				
I курс, II семестр				
Тема 1. Гармонізація та акордові прогресії. Вибір гармоній та акордових прогресій, що відповідають стильовим особливостям твору.	30	6	6	18
Тема 2. Інтерпретація твору. Відтворення твору через власне сприйняття.	28	6	6	16
Тема 3. Ритмічне аранжування. Створення ритмічних партій та аранжування для голосів ансамблю, що утворюють ритм-секцію: бас, перкусія (біт-бокс).	18	2	4	12
Тема 4. Вокальне аранжування. Розробка голосових партій, гармонійних ліній та аранжування вокалу для солістів та вокальних груп. Створення партитур.	44	6	12	26
Модуль II				
Тема 5. Аранжування соло імпровізацій Включення сольних імпровізаційних частин у композиції. Інтервальний, триголосний хорус.	26	4	6	16
Тема 6. Аранжування для груп і ансамблів. Створення «цифрових» партитур (цифровок) для фортепіано, гітари, бас-гітари	18	2	4	12
Тема 7. Використання інструментальних соло Розробка інструментальних партій, що можуть включати твори.	16	2	4	10
Форма контролю – залік				
Разом	180	28	42	110

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують твори репертуару, теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання. Практичні навички опрацьовуються за допомогою формування індивідуальних завдань та репертуару з урахуванням індивідуальних здібностей. На занятті присутній педагог для ілюстрування, показів та роз'яснення завдань, цілей та очікуваних результатів.

Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізі інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, здобувачі отримують, користуючись музичним обладнанням у класах для демонстрації виконаних завдань, та бібліотекою.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Аранжування творів для вокально-інструментальних джазових колективів» включаються:

1. Знайомство з навчальними ресурсами відповідно зазначених у програмі тем (включаючи перегляд та вивчення певної кількості рекомендованих аудіо та відеоматеріалів відомих виконавців).
2. Опрацювання лекційного матеріалу.
3. Підготовка до практичних занять.
4. Консультації з викладачем протягом семестру.
5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни.
6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді виконаних практичних робіт, опрацювання матеріалу, тощо.
7. Підготовка до підсумкового контролю.

Тематика та завдання до самостійної підготовки.

№	Назва теми	Кількість годин
1	<i>Гра акордових прогресій</i> Експонування навичок	18
2	Практична інтерпретація на заданий твір (спрямована на обрану стилістику) Експонування навичок	16
3	<i>Ритмічні будови (дуольна, тріольна пульсація), та особливості виконання синкоп у джазових імпровізаціях та композиції.</i> Практичне (письмово)	12
4	<i>Будова мелодичних ліній на основі гармонічних прогресій (за умовами) для ансамблевих партій</i> Практичне (письмово).	26
5	<i>Гармонізація підготовленого імпровізаційного хорусу: дво-, триголосся,</i> Практичне (письмово)	16
6	<i>Створення «цифровок» з використанням літерно-цифрових позначень.</i> Практичне (письмово)	12
7	<i>Інструментальні фактури та діапазони. Вивчення окремих соло видатних інструменталістів.</i> Аудіальна практика	10
всього		110

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю		Складові оцінювання
поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.		50%
підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення екзамену (заліку).		50%
Методи діагностики знань (контролю)	прослуховування; демонстрація навичок, усне пояснення, індивідуальне прослуховування; робота у групах; ансамблева гра, виконання практичних завдань, екзамен (залік)	

Питання до заліку

Залік передбачає наявність та експонування виконаних практичних завдань.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ

Денна форма навчання			
<i>Поточний контроль</i>			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	25
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка засвоєного матеріалу, тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка індивідуальних практичних завдань за заданою тематикою	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення та аналіз матеріалів виконаних завдань	15
Разом балів за поточний контроль			50

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

Підсумковий контроль екзамен / залік	50
Всього балів	100

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував практичні завдання за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;
- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, понять, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та практичних заняттях, має виконані практичні завдання, демонструє навички за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;
- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного та практичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних понять, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань, та активність у навчанні;
- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань;
- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, здатний частково демонструвати професійні навички, має частково виконані практичні завдання до самостійної роботи;
- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	добре	
74-81(6-7)	C		
64-73 (5)	D	задовільно	
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Aebersold J. Play-Along (anthology) Hal Leonard Corp., USA, 1993-2000. (Періодичне видання, серія посібників для імпровізаційної практики).
2. Boyd B. Jazz Chord Progressions. Hal Leonard Corp. USA, 1997. 95 p.
3. Russo W. A New Approach Composing Music. The University Of Chicago Press Ltd. London, 1983. 247 p.
4. Stoloff B. Vocal Improvisation. Berklee Press, USA, 1996. 128 p.
5. Stoloff B. Blues Scatitudes. Gerard&Sarzin Pub. Co. USA, 2003. 77 p.
6. Taylor J. The Art of Improvisation. Taylor-James Pub. USA 2000. 143 p.

Допоміжна

1. The Real Little Classical Fake Book ISBN 0-7935-1668-4. 1992, Hal Leonard Publishing Corporation Co.
2. Great Gig Book Full. ISBN 0-3674-47778-2. 1990, SheetMusic.
3. The BIG BOOK Of Soul. ISBN 0-634-03346-8. 1996, Hal Leonard Publishing Co.
4. The ALL-Jazz Real Book. ISBN 1-883217-14-8. 2001, Sher Music Co.
5. The Standards Real Book. ISBN 1-88137-09-1. 2000, Sher Music Co.
6. Real Jazz Book ISBN 0-7935-1668-4. 1992, Hal Leonard Publishing Co.
7. 100 Jazz & Blues Greats. ISBN 0-7119-1200-9. 1987, Wise Publications.

Інформаційні ресурси

1. Вокальний коуч від Наталі Вейсс (Natalie Weiss). URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTMTIX_bS2Bq7xEhvlAPqd1b-TRYMOD2o (дата звертання 03.03.2023).
2. Зразки видатних музикантів імпровізаторів. URL: https://www.youtube.com/results?search_query=jazz+vocal+improvisation (дата звертання 03.03.2023).