

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо—Кавказский государственный институт искусства»
Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств

ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарипов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
МДК 02.02 Аранжировка для ансамбля и хора
по специальности
53.03.06 Хоровое дирижирование

Нальчик, 2023.

Рабочая программа «Аранжировка для ансамбля и хора» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование.

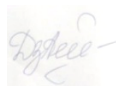
Организация - разработчик: Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо - Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств.

Разработчик:

Гридасов Г.В. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт:

Дзуганова З.А. преподаватель СКГИИ

Рабочая программа «Аранжировка для ансамбля и хора » рекомендована на заседании ПЦК Протокол №1 от «26» августа 2023 г.

Председатель ПЦК

Панамарева А.В.

Содержание

1. Паспорт рабочей программы «Аранжировка ансамбля и хора»
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условие реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. Паспорт рабочей программы «Аранжировка ансамбля и хора»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа МДК.02.02 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее - ФГОС) по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

МДК.02.02 Аранжировка ансамбля и хора является составной частью профессионального модуля ПМ.02 Дирижерско - хоровая деятельность.

1.3 Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины

Цели и задачи курса

Целью курса является: овладение учащимися техникой хорового письма и практическими навыками аранжировки, как авторских произведений, так и подлинных народных песен. В процессе обучения у студента вырабатывается необходимый комплекс знаний, необходимых для выполнения различных видов хоровой аранжировки.

Основными принципами и задачами курса является:

- тщательный отбор хорового материала с учетом его технических трудностей, содержания, художественных качеств
- анализ произведений с целью установления возможности его переложения для определенного исполнительского состава
- бережное отношение к первоисточнику
- создание переложений для определенного исполнительского состава с учетом его вокально-технических возможностей: диапазона голосов, регистровых, тесситурных и возрастных особенностей
- использование преимущественно рабочего диапазона голосов достижение в произведениях естественного и логического голосоведения и удобной тесситуры
- в обработках народных песен или произведений эстрадного жанра учет стилевых и гармонических особенностей многоголосия и традиций.

Предмет «Аранжировка для ансамбля и хора» неразрывно связан с другими дисциплинами, изучаемыми на ранних курсах института. Гармония, хороведение-неизменные составляющие искусства аранжировки, знание которых не только повторяются и углубляются, но и находят практическое применение в работах студентов. Кроме этого занимаясь обработкой народных или эстрадных песен, студент получает и начальные композиторские навыки, что способствует новому пониманию и осмыслению музыки вообще и хоровых произведений в частности.

Хоровая аранжировка предусматривает развитие творческих способностей студентов, умений расширять и обогащать репертуар самодеятельных вокальных ансамблей и хоров собственным и аранжировкам и путем приспособления музыкального материала к исполнительским возможностям вокально – хоровых коллективов. Теоретическое изучение способов переложения хоровых партитур, вокальных произведений на различные составы и типы хоров. Основы хорового письма, характеристика тесситурных, тембра – выразительных особенностей хоровых партий. Условия выполнения хоровых аранжировок: сохранение неизменности мелодии и текста, стилистики, учет исполнительских возможностей хора или вокального ансамбля. Выбор музыкального материала, основные этапы процесса аранжировки: анализ сочинения, формирование общего художественного замысла обработки для конкретного состава исполнителей(хора, ансамбля), нотная запись партитуры и сопровождения. Практическое выполнение хоровых аранжировок по изученным темам: переложения с однородного хора на смешанный и со смешанного на

однородный, переложения однородных хоровых партитур с одного типа на другой; облегченные переложения с уменьшением количества голосов. Исполнение практических работ в реальном звучании хора или вокального ансамбля.

1.4 Результаты освоения междисциплинарного курса.

Данный междисциплинарный курс направлен на освоение следующих общих компетенций (ОК 1-9) и профессиональных компетенций (ПК-2.1-2.9).

Дирижер хора, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Педагогическая деятельность

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями)

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. деятельности.

1.5 Требования к уровню освоения содержания курса

Учебный процесс по данной дисциплине осуществляется в течение 7-8-9 семестра и проходит в виде индивидуальных занятий. В начале каждой новой темы излагаются основные правила и принципы аранжировки для данного состава хора. Последующие уроки проходят в виде индивидуальных занятий, где подробно разбираются конкретные случаи из практики и возможные исключения из правил. Основной акцент делается на развитие у студента творческого и логического подхода в работе над переложениями и обработками песен, в которых не исключаются возможность нескольких вариантов решения одной задачи.

Курс хоровой аранжировки ставит своей задачей научить студентов делать переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора. Эти приемы и навыки необходимы руководителю хорового коллектива в его повседневной работе. Выполнение большинства заданий по хоровой аранжировке требует тщательного анализа и изучения хоровой партитуры и инструментального сопровождения.

Исполнение хоровых аранжировок, сделанных студентами, повышает интерес к этой хоровой дисциплине. Особенно целесообразна работа в том случае, если при аранжировке учитываются количественные и качественные особенности хора, для которого осуществляется данное переложение.

Весь курс состоит из двух разделов:

1. аранжировка с одного состава хора на другой с сохранением или изменением числа голосов.
2. аранжировка для хора сольных вокальных произведений с инструментальным сопровождением.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины МДК.01.03 Вокальный ансамбль, виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	VI	VII
Аудиторные занятия (в часах)	20	16
Форма отчетности	Контрольный урок	Контрольный урок

Содержание дисциплины

Раздел 1

Тема 1. Переложение партитур однородных хоров.

Необходимость досконального знания соотношения диапазонов попарно взятых голосов смешанного хора как ориентир для переложения. Приблизительность их октавного соотношения. Диапазоны женских голосов в профессиональных и самодеятельных хорах, их совпадение, за вычетом крайних регистров. Более значительные различия в мужских профессиональных и самодеятельных составах. Традиция применения высоких теноров в профессиональных хорах, нарушающая октавные соотношения их диапазонов с женскими, превращение этих соотношений в септимо-секстовые. Перенесение в этом случае партии вторых басов на октаву вверх или переключение их на другие аккордовые звуки.

Переложение 3х-4хголосного женского хора на аналогичный мужской.

Различие подхода к профессиональным и самодеятельным коллективам. Необходимость перенесения звучания не только на октаву, но также на септиму и сексту вниз, т. е. возможность повышения тональности на секунду или терцию—для первых. Отсутствие этой необходимости и возможности даже понижения тональности—для вторых.

Переложение 3х-4хголосного мужского хора на аналогичный женский.

Распространенность в соответствии с вышеизложенным(наряду с приемами простого октавного перенесения голосов) случаев, требующих понижения тональности у женского хора до терций. Перемещение могущих при этом возникнуть у вторых альтов неисполнимо низких звуков на октаву вверх или замена их другими аккордовыми звуками.

Примерный материал для заданий

Переложение с женского хора на мужской

Глинка М. «Ах ты, ночь».

Гречанинов А. «Весна идет».

Ипполитов—Иванов М. «Сосна».

Переложение с мужского хора на женский

Направник Э. «Два великана».

Танеев С. «Венеция ночью».

Чайковский П. «Вечер».

Тема 2. Переложение 4хголосных однородных хоров на 4хголосный смешанный.

Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, находящегося от первого на секунду—кварту выше. Понижение тонального произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного расположения.

Схема передачи голосов: С1-С, С2-А, А1-Т, А2-Б; Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на смешанный обычно на соответствующий интервал вверх.

Схема: Т1-С, Т2-А, Б1-Т, Б2-Б;

Способ переложения четырехголосного женского хора на 4хголосный смешанный с сохранением тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: С1-С, С2-Т (октавой ниже), А1-А, А2-Б (октавой ниже)

Способ переложения 4хголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: Т1-С (октавой выше), Т2-Т, Б1-А (октавой выше), Б2-Б

Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционной высокой тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях:

- появление в однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировки которых обычным приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме);

- избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух сложных партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения;

- устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении.

Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-поифоническом складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении.

выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположения; определение выбора расположения характером и настроением

произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком расположении.

Примерный материал для заданий:

Танеев «Серенада»;

Глиэр Р. «Из моря смотрит островок»;

Мендельсон «На юге»;

Чайковский «Без поры, да без времени».

Тема3. Переложения смешанных хоров на однородные.

Наличие у смешанного хора, в сравнении с однородным, больших темброво-выразительных возможностей. Возможность переложения любого однородного хора на смешанный и ограниченные возможности переложения смешанного хора на однородный.

Переложения четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный женский состав при помощи повышения тональности в женском хоре на секунду—терцию по схеме: С-С1; А-С2; Т-А1; Б-А2.

Переложение 4хголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный мужской состав при помощи повышения тональности в женском хоре на секунду—терцию по схеме: С-С1, А-С2, Т-А1, Б-А2.

Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный мужской состав.

Понижение тональности профессионального мужского хора на квинту—сексту, а самодеятельного—на октаву-септиму при неполной аккордике по схеме: С-Т1, А-Т2, Т-Б1, Б-Б2.

Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный женский состав при помощи превращения широкого расположения в тесное без изменения тональности по схеме: С-С1, А-А1, Т-С2(октавой выше), Б-А2(октавой выше).

Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный мужской состав. Сохранение в силе принципа превращения широкого расположения в тесное. Случаи сохранения тональности произведения, повышения её или понижения по схеме: С-Т1(октавой ниже), А-Б1(октавой ниже), Т-Т2, Б-Б2.

Осуществление переложения с сохранением тональности. Неизбежность в эпизодах тесного расположения сокращения количества голосов (до унисона включительно) и изменения обращений аккордов. Требование особого внимания к голосоведению, которое из-за частных смен расположения постоянно отклоняется от авторского.

Потеря художественных достоинств имитационно-полифоническими произведениями или отдельными полифоническими эпизодами от противопоставлений, более богатых в смешанном хоре. Частые случаи образования малоубедительных перекрещивания смежных голосов

Примерный материал для заданий

Ипполитов—Иванов М. «Острою секирой».

Гречанинов А. «Пойду ль я, выйду ль я».

Лядов А. «Ты не стой, колодец».

Речкунов М. «Осень».

Тема4. Переложение партитур с сокращением количества хоровых голосов.

Переложение четырехголосных однородных голосов на трехголосные составы путём превращения двух средних голосов в так называемый «комбинированный голос», который, поочередно используя звуки то второго, то третьего голоса, обеспечивал бы полноту гармонии и в то же время сохранял бы наиболее важные обороты в средних голосах оригинала.

Возможность в отдельных случаях временного переключения четвертого голоса на функции третьего, а также первого на функции второго, если им в это время поручена менее существенная роль (педаль, подголосок).

Примерный материал для задания

Ребиков В. «Горные вершины».

Шуберт Ф. «Липа», «Тишина».

Переложение 4хголосного смешанного хора на 3хголосного смешанного хора: сопрано, альты и мужские голоса, объединяющиеся в одну партию басов и теноров и поэтому располагающие ограниченным диапазоном—от ми-бемоль большой до ми-бемоль первой октавы. Использование этой партии в среднем и верхнем отрезке своего диапазона, что нередко приводит к необходимости понижения на тон или полутон тональности произведения.

Использование этой партией басовых функций, частое перенесение её звуков на октаву вверх, изменение обращения аккордов, а в отдельных случаях переключение на бывшую теноровую партию.

Переложение 4хголосного мужского хора на 3хголосный смешанный состав

Предварительная аранжировка мужского хора на женский. Отсутствие отличия в дальнейшем хоре работы от предыдущей аранжировки.

Примерный материал для заданий

Кюи Ц. «Задремали волны», «Ласточки»

Моцарт В. «Вечерняя песня».

Танеев С. «Вечерняя песня».

Переложение многоголосного смешанного хора на 4хголосный смешанный состав.

Осуществимость аранжировки только в случаях октавной дублировки хоровых голосов, в результате снятия которых образуется 4хголосный хор в широком расположении. Сложность достижения облегченной редакции, вследствие чего требуется большая изобретательность в перестановке голосов, а иногда и кратковременных дивизи, которые практичнее допускать в женских, а не в мужских голосах.

Примерный материал для заданий

Анцев М. «Ива»,

Свиридов Г. «Вечером синим»,

Чесноков «Теплится зорька»

Раздел 2.

Аранжировка для хора сольных вокальных произведений с сопровождением.

Тема 1. Аранжировка для хора произведений с аккордово-гармоническим складом сопровождения.

Аккордово-гармоническая фактура как наиболее пассивный склад сопровождения. Возможное наличие в сопровождении удобной для фортепианной, но неудобной в хоровом голосоведении фактуры, в частности, скачкообразных ходов аккордов тесного расположения в правой руке. Образование одновременных скачков трех верхних голосов в одном направлении. Избежание этого путем расположения аккордов в подобных звеньях, придерживаясь принципа: если скачок в верхнем голосе направлен вниз, под верхним звуком надо ставить аккорд в широком расположении, а под нижним—в тесном, и наоборот.

Сохранение сопровождения после аранжировки во всех случаях, не оговоренных выше, а также когда сопровождение содержит в себе особые колористические черты, утрата которых обеднила бы произведение.

Примерный материал для заданий

Балакирев М. «Свадебная».

Лядов А. «Из-за лесу темного»

Римский-Корсаков Н. «Уж я золото хороню»

Тема 2 Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом сопровождения.

Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитационной и неимитационно—полифонических произведений. Обязательность соответствия ударных

слогов сильным долям такта, а безударных-слабым. Сокращение формы прочтения литературного текста. Нежелательность кратковременного перехода отдельных партий на пение с закрытым ртом или на «а». Необходимость общего слова для всех голосов в конце цезуры или заключительных тактов партитуры. Недопустимость разного слогового ансамбля при едином ритме в хоровых партиях.

Примерный материал для заданий

Лядов А. «Во лузях», «Уж ты, зимушка-зима»

Римский-Корсаков Н. «Каледа-маледа», «Веничком взмахнёт»

Тема 3. Аранжировка для хора произведений с фигурационным складом сопровождения.

Фигурационный склад как наиболее распространенная форма фортепианного сопровождения. Четыре основные разновидности фигураций: гармоническая, мелодическая, ритмическая и смешанная. Необходимость сохранения сопровождения, на фоне которого хор демонстрировал бы свои партии. Применение разного и единого слогового ансамбля. Использование приемов pedalного изложения части хора на фигурационное движение в сопровождении при мелодическом обособлении одной из партий.

Желательность применения произведений куплетных форм разных вариантов аранжировок.

Примерный материал для заданий

Балакирев М. «Хороводная»,

Кюи Ц. «Царскосельская статуя»,

Лядов А. «Вянули, вянули»,

Шуберт Ф. «В путь», «В роще».

Тема 5. Аранжировка для солиста и хора

Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор и фортепиано. Неосуществимость аранжировки первого вида при фигурационном складе сопровождения. Элементы самостоятельности и выразительность сопровождения как обязательная предпосылка для аранжировки этого вида.

Фигурационный и смешанный склад сопровождения как оптимальные условия для аранжировки второго вида.

Желательность контрастного использования хора в сравнении с сопровождением.

Широкое применение для обоих видов аранжировки пения хора на «а» и с закрытым ртом, а также разного слогового ансамбля.

Примерные зачетно- экзаменационные программы

Для домашних заданий рекомендуется использовать материал из следующих хоровых сборников:

1. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. М., 1964 ч1
2. Попов С. Хрестоматия. М. 1950-1951 вып. 1, 2.
3. Шелков Ч Х П
4. Бах И.С. Хоралы. Том 1, 2.

Для второго раздела курса материал для заданий заимствован из отдельных изданий вокальной литературы, а также из сборников:

1. Балакирев М. Сборник русских народных песен. М., 1957
2. Лядов А. Песни русского народа. М., 1931
3. Римский – Корсаков Н. Сто русских народных песен. М., 1977

Для переложения фортепианных произведений на хор а капелла материал для заданий заимствован из отдельных изданий фортепианной литературы:

- 1 Григ Э. Пьесы (по выбору)
- 2 Чайковский П. Детский альбом (по выбору)

3. Шопен Ф. Прелюдии (по выбору).

В конце курса дирижер хора должен уметь аранжировать любое хоровое произведение для любого исполнительского состава, переложить вокальное произведение с сопровождением и уметь обработать народную песню сообразно стилю и характеру. Овладение указанными видами работ должно выработать у дирижера хора знания о технических приемах и правилах организации фактуры.

Зачетно - экзаменационные требования по курсам и семестрам

В 6,7 семестре оценка выставляется на основании текущей успеваемости. К концу семестра студент должен представить не менее 8 работ по аранжировке и на итоговом уроке самостоятельно сделать переложение в присутствии преподавателя.

3.Условие реализации рабочей программы

3.1 Требование к материально- техническому обеспечению

Реализация программы МДК.02.02 Аранжировка для ансамбля и хора требует наличия учебных кабинетов для индивидуальных занятий.

Оборудование кабинета: рояль или фортепиано, стулья, стол, метроном, библиотека.

3.2 Информационное обеспечение программы МДК.02.02 Аранжировка для ансамбля и хора

1. Егоров А. Основы хорового письма.- Л., 1939.
2. Ивакин М. Аранжировка для ансамбля и хора.- М., 1980.
3. Кастаньский А. Основы народного многоголосия. – М., 1960.
4. Лебединский А. Аранжировка для ансамбля и хора. – М., 1962.
5. Ленский А. Искусство хоровой аранжировки. – М., 1980
6. Лицвенко И. Практический курс аранжировки.- М., 1962
7. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. – М., 1964
8. Ушкарев А. Основы хорового письма. – М., 1960
9. Юрлов А. Хоровые переложения. – М., 1960

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса, а так же выполнения обучающимися практических заданий.

Результаты обучения (умения, знания)	Формы контроля
В результате обучения обучающийся должен уметь У.1.- тщательный отбирать хоровой материал с учетом его технических трудностей, содержания, художественных качеств; У.2 -анализировать произведения с целью установления возможности его переложения для определенного исполнительского состава; У.3 -бережное относиться к первоисточнику; У.4-создавать переложения для определенного исполнительского состава с учетом его вокально-технических возможностей: диапазона голосов,	6,7 семестры Контрольные работы

регистровых, тесситурных и возрастных особенностей;

У.5 -использовать преимущественно рабочий диапазон голосов в произведениях естественного и логического голосоведения и удобной тесситуры;

У.6- учитывать стилевые и гармонические особенности многоголосия и традиций в обработках народных песен или произведений эстрадного жанра.

Знать:

3.1 -репертуар хоровых коллективов различного типа, включающих произведения важнейших жанров, такие как оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты;

3.2 –основные этапы истории и развития хорового исполнительства;

3.3 – профессиональную терминологию;

3.4- стилевые направления в хоровой музыке.