

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Музичне мистецтво естради»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КУРС АРАНЖУВАННЯ
ТА КОМПОЗИЦІЇ**

Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність

перший
бакалавр
02 «Культура і мистецтво»
025 «Музичне мистецтво»

Дніпро, 2019

Інформація про викладача	
ПІБ	Цветінський Яків Андрійович - український джазовий трубач, композитор, аранжувальник. Випускник Дніпропетровської академії ім. М. Глінки (ступінь спеціаліста) та Університету Західного Мічигана (ступінь магістра). Фулбрайтівський стипендіат.
Науковий ступінь	магістр
Наукове звання	—
Посада	викладач кафедри «Музичне мистецтво естради» Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Місце роботи	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Адреса кафедри	м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342
Контакти	093-414-41-17
E-mail	Сайт: www.yakivtsvietinskyi.com yakiv.tsvietinskyi@wmich.edu
Консультації	
Час	відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на інформаційному стенді кафедри
Місце	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342

1. АНОТАЦІЯ

“Індивідуальний курс аранжування та композиції” розроблено з метою підготовки студента до здійснення творчої діяльності. Основними напрямками навчання в контексті дисципліни є розгляд найбільш розповсюджених композиційних технік, та робота над творчими проектами студента.

Цей курс також включає розгляд комп'ютерних програм для нотації, запису, зведення музики.

Курс враховує індивідуальні здібності студента та його власне бачення мистецтва та процесу творчості.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Години	Кредити
Всього годин за навчальним планом, з них:	90	3
Аудиторні заняття, у т.ч:	40	
практичні заняття	0	
Індивідуальні	40	
Самостійна робота, у т.ч:	50	
Форма підсумкового контролю	Залік VI	

3.СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання курсу:

- Надати необхідні знання для роботи з джазовим репертуаром;
- Розглянути основні види творчої діяльності у контексті сучасного мистецтва
- Розглянути основні сучасні техніки аранжування та композиції
- Максимально розкрити творчий потенціал студента
- Ознайомити з задачами професійного життя в навчальній обстановці

Фахові компетентності:

- 1.Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності музичного мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу.
- 2.Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва.Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності музичного мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу
- 3.Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності, аргументовані знанням музичних стилів різних епох та володінням техніками, прийомами та виконавськими методиками.
- 4.Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності виконавця / музикознавця / композитора/ диригента / викладача.
- 5.Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва
- 6.Здатність до усвідомлення загальних принципів джазової нотації та її специфіки
- 7.Здатність до розуміння принципів побудови джазових акордових структур
- 8.Здатність до розуміння принципів джазової гармонії у тональності
- 9.Здатність до комплексного аналізу джазового твору через аудіальне та візуальне сприйняття
- 10.Здатність до розуміння основ інструментовки та усвідомлення її важливості у джазовому мистецтві
- 11.Здатність до розуміння стильової специфіки в контексті композиції та аранжування
- 12.Здатність до аналізу мелодії та різних технік її гармонізації
- 13.Здатність до написання власної мелодії із заданим принципом побудови, та без нього
- 14.Здатність до написання гармонічної послідовності із заданим принципом побудови, та без нього

Загальні компетентності:

15. Здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
16. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
17. Здатність знаходження способів до розуміння та аналізу інформації з англомовних джерел

Програмні результати навчання:

1. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).
2. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Заняття з дисципліни будуються з врахуванням індивідуальних здібностей та загального рівня професійного розвитку студента. Викладач формує індивідуальну програму після перших занять півріччя, та в формі бесіди з учнем визначає найбільш оптимальний вектор роботи на весь семестр.

Протягом семестру студент працює над 1-2 творами на власний вибір, або власними композиціями, які в кінці семестру презентує на академічному концерті з Фаху. Твори не мають конкретних вимог до складу ансамблю, але в процесі роботи враховується наявність необхідних музикантів та практична можливість репетицій та виконання. Організація ансамблю - відповідальність студента.

Окрім виконання твору, результатом роботи студента є партитура, яка відповідає сучасним стандартам нотації.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота студента є основою курсу аранжування та композиції. Головним напрямом роботи є саме написання твору та виконання творчих завдань, поставлених викладачем. Додатковим завданням для самостійного опрацювання може бути ознайомлення з інструктивними матеріалами з предмету та аналіз музичних зразків та партитур.

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В процесі навчання використовуються наступні методи: консультування, пояснення, метод художньої демонстрації, анотації, метод створення музичних імпровізацій, метод стильового аналізу, метод наслідування, метод зворотного зв'язку, творчі методи, метод міжпредметних зв'язків, інтегративні методи, метод музичних узагальнень, мотиваційний метод, метод створення імпровізації.

7. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль – включає до себе перевірку засвоєння матеріалу тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання практичних завдань.

Підсумковий контроль – проводиться з метою оцінки результатів навчання та здійснюється у формі екзамену в терміни, встановлені навчальним планом. Якщо студент виконує у встановлений час всі завдання то підсумковий контроль може мати вигляд суми попередніх результатів. Підсумковий контроль проводиться за бажанням студента або викладача (в разі необхідності).

Серед методів оцінювання – усний, практичний, метод відповідності стилю та прийомів виконання змістові твору, метод аналізу музичного твору.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ

Бали	ECT S	За національною шкалою		Для заліку	Вимоги
0 — 34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Студент не закінчив жодного твору, не засвоїв теоретичний матеріал.
35 — 59	FX	2	Незадовільно з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання	Студент не зумів закінчити твір до кінця, але має достатньо доробку, щоб його презентувати.

60 — 100	E, D, C, B, A.	3 – 5	Задовільно – відмінно	Зараховано	Від: Твір містить грубі помилки, нотний матеріал не відповідає стандартам письма, форма не розкрита до кінця, використані спрощені способи її побудови. До: Твір має відчутну визначену концепцію, розгорнуту форму, пробудовано драматургію, партитура та індивідуальні партії завчасно підготовлені до виконання, враховані індивідуальні властивості виконавців, партії зручні для читки та виконання.
-------------	----------------------	-------	--------------------------	------------	--

Порядок зарахування пропущених занять:

Пропущені практичні заняття зараховуються шляхом їх самостійного опрацювання студентом (конспектування, підготовка реферату, підготовка до слухової роботи, тестових завдань, презентації тощо) із наступним їх захистом за розкладом консультацій викладача.

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики		для заліку
90 – 100	A	5	відмінно	Зараховано
82 – 89	B	4	добре	
74 – 81	C			
64 – 73	D	3	задовільно	
60 – 63	E			

35 – 59	FX	2	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Mark Levine. Jazz Theory Book, 1st edition. Sher Music, 2011, 522 p.
2. Mark Levine. The Jazz Piano Book, 1st edition. Sher Music, 2011, 306 p.
3. Berliner, Paul F. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation, 1st edition. University of Chicago Press. 2009, 904 p.
4. Gary Lindsay. Jazz Arranging Techniques From Quartet to Big Band. Staff Art Publishing, 2004, 237 p.
5. Bert Ligon. Jazz Theory Resources. Houston Publishing, Inc., 2001, 317 p.
6. Surmani, A., Surmani, K., Manus, M. Alfred's Essentials of Music Theory: A Complete Self-Study Course for All Musicians. Alfred Music, 2004, 152 p.

Допоміжна

1. George Russel. The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization: The Art and Science of Tonal Gravity by George Russell (4th edition). Concert Pub., 2001, 252 p.
2. William Russo. Jazz Composition and Orchestration. University of Chicago Press, 1997, 843 p.
3. Jerry Bergonzi. Inside Improvisation: Melodic Structures. Advance Music, 2007, 93 p.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. The Jazz Resource. Jazz Theory.
https://www.thejazzresource.com/jazz_theory.html
2. Jazz Piano School. Understanding Jazz Theory.
<https://jazzpianoschool.com/3-most-important-jazz-theory-concepts/>