

Министерство культуры Республики Алтай
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай
«Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина»

Рассмотрено на заседании ПЦК
Протокол № 9
От «12 » декабря 2018 г.
Заведующий ПЦК
Андрей ФИО
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора по УР
Лариса ФИО
«12 » 12 2018 г.
(подпись)

Методическое пособие по теме
«Аранжировка для вокального ансамбля»

Составитель: С.А. Туголукова
С.А. Туголукова ФИО
(подпись)

Горно-Алтайск, 2018

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития музыкальной культуры и возросшего интереса слушательской аудитории, все больше ощущается потребность осмыслиения накопленного вокального и ансамблевого опыта. В постоянном изменении отношения к певческому искусству меняются и задачи, стоящие перед ним. Вместе с тем появляются новые методические приемы работы для достижения желаемого результата. Целью данного пособия является описание системы композиционных знаний, методов и приёмов в аранжировке вокальных произведений.

Задачи:

- 1) найти оптимальный вариант аранжировки сообразно художественно – образным установкам.
- 2) выработать индивидуальный стиль в аранжировке произведений для вокального ансамбля.

Актуальность работы продиктована необходимостью расширения репертуара вокального ансамбля путём аранжировки вокальных произведений для разных составов исполнителей.

Аранжировка – это творческий способ изменения оригинала, переложение авторского текста для другого состава исполнителей.

Близкие по значению термины: транскрипция, обработка, гармонизация, оркестровка, или оркестровая редакция, составляют комплекс композиционных форм преобразования музыкального материала

Истоки аранжировки лежат в развитии композиторских приёмов в профессиональном музыкальном искусстве. Функциональной особенностью аранжировки являлось изначально приспособление музыкального оригинала к новым исполнительским особенностям другого инструмента или вокалиста. Цель аранжировки при этом была всегда очевидной: вокальная или танцевальная музыка приспосабливалась к инструментальному исполнению и наоборот.

Вокальная аранжировка – это творческий способ изменения оригинала, который воспитывает инициативу, учит самостоятельно принимать художественные решения, способствует выбору различных средств и приёмов аранжировки музыкального материала. Изменённая мелодия должна учитывать певческие возможности исполнителей, дабы не стать для них трудной или невыполнимой задачей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При составлении репертуара вокального ансамбля руководитель не только подбирает понравившиеся произведения, но и часто переделывает (аранжирует) сочинения так, чтобы они были удобны для вокалистов и способствовали развитию их профессиональных качеств и общему исполнительному росту коллектива.

Опираясь на личный педагогический опыт, хочу отметить, что вокальный ансамбль является художественно эффективной и жизнеспособной формой вокального пения для певцов, лишенных от природы ярких сольных голосов. Голосовая недостаточность (неяркий тембр, ограниченность звуковысотного и динамического диапазона) при работе в ансамбле скрадывается. Это еще раз подчеркивает практическую важность и доступность данного вида вокального исполнительства, а также дает возможность расширить границы творческого самовыражения в вокальном искусстве.

Музыкально-исполнительский процесс в ансамбле предполагает овладение его участниками системой специальных музыкально - теоретических вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков, применение которых неразрывно связано с теорией и практикой музыкального исполнительства.

Теория и практика работы с вокальным ансамблем неотделимы от основных приемов индивидуальной работы с вокалистами. В методике вокально-ансамблевой работы для руководителя необходимы знания акустических закономерностей и механизма работы голосового аппарата.

Для успешного существования вокального ансамбля (дуэта, трио, квартета и т.д.) большое значение имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, должен быть доступен по вокально-

техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру и содержанию.

При выборе произведений необходимо учитывать следующие параметры: количество голосов; их tessitурные возможности; интонационные, ритмические, динамические трудности; наличие аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или «фонограмма»).

Эти же принципы лежат в основе вокальных аранжировок.

Аранжировка - одна из важнейших составляющих успеха музыкального произведения.

Удачно составленная мелодия («набор нот») - это ещё не окончательный вариант произведения. Для того чтобы мелодия «зазвучала» необходимо с особой точностью подобрать к ней сопровождение, придумать оригинальную обработку звуков, в соответствии с жанровой направленностью «задумки автора», не нарушая индивидуального музыкального стиля.

Очень часто, слушая песни, искушённый музыкальный слух «начинает скучать» уже после первого куплета. Причина тому - однообразие вокальной аранжировки. Большинство певцов и групп на нашей эстраде исполняют песни одноголосно (всю песню в унисон).

Непродуманность вокальной аранжировки зачастую вредит даже самым сладкоголосым певцам. Слушать такое исполнение так же тяжело, как рассматривать картину, написанную одним цветом. Именно поэтому, необходимо правильно сочетать вокальные партии, соответствующие голосам исполнителей.

Вокальная аранжировка может содержать как облегчённое изложение партитуры, так и её усложнение, нередко вокальная аранжировка сопровождается транспонированием.

Терминами «обработка» и «транскрипция» называют произведения, в которых вмешательство аранжировщика было весьма значительно, фактически это новые произведения и имеют относительно самостоятельное художественное значение.

В 19 и 20 вв. большое значение приобрела «гармонизация» народных мелодий, сущность которой состоит в создании к народной мелодии сопровождения для того, или иного инструмента.

Аранжировки – транскрипции для хора со значительным изменением авторского оригинала называются «хоровой обработкой». Этот музыкально – хоровой жанр имеет широкое распространение. Известны многочисленные обработки народных песен, романсов и инструментальных сочинений.

Так же существует «облегчённая редакция» - это аранжировка, в которой изменения оригинального авторского текста выражаются уменьшением количества голосов и транспонированием в другую тональность.

Вокальная аранжировка, как приём преобразования произведения является творческим процессом. От аранжировщика требуется умение правильно использовать музыкально-технические средства с пониманием меры, которые не следует переступать, чтобы не исказить авторский замысел.

Перед началом работы аранжировщик должен быть уверен, что произведение будет хорошо звучать в предполагаемом исполнительском составе.

Аранжировщик должен сохранить основные характеристики произведения: главный музыкальный материал, ладовую структуру, гармонический язык, ритм, темп и литературный текст. Изменение любой из этих позиций исказит авторский оригинал и приведёт к созданию совершенно нового произведения, что не входит в задачи аранжировки.

Основным требованием вокальной аранжировки является следование удобной tessiture. Главные условия удобного звучания певческих голосов должны находиться в зоне рабочего диапазона, который обычно имеет октавный интервал и отличается от полного диапазона тем, что в нём отсутствуют верхние звуки диапазона и нижние. Использование рабочих диапазонов уже само по себе гарантирует удобную tessituру вокальных

партий, что обеспечивает создание естественного, а не искусственного ансамбля.

В переложении одноголосного песенного произведения основной принцип аранжировки заключается в добавлении голосов, при этом следует учитывать, чтобы дописанные голоса были тесситурно удобны и изложены в тесном расположении, а так же выражали характерную тембровую окраску каждого голоса.

Известный хоровой дирижёр А.А Егоров писал: «Важнейшим условием аранжировки вокального произведения является безупречное знание правил гармонического голосоведения. Неправильное голосоведение изменяет характер произведения, а иногда даже снижает его художественное качество».

Дописанные голоса должны быть мелодически ясными, доступными для быстрого выучивания. Голосоведение должно быть обусловлено ладовыми тяготениями. Выдающийся русский композитор Н.А Римский – Корсаков писал: правильная и умелое голосоведение есть важный залог чистого и верного исполнения.

Таким образом, изучив и проанализировав научные труды по аранжировке композиционных форм я решила применить эти знания в аранжировке музыкальных произведений Ц. Биксио на слова Э.Нери «Что ж ты опустила глаза» и произведения А.Бабаджаняна на слова А. Вознесенского «Верни мне музыку».

В данной работе я дописывала партии для двух баритонов к уже имеющейся партии тенора. За основу я брала гармонии из партии сопровождения, учитывая правила тесного расположения аккордов и плавного голосоведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В переложении одноголосного песенного произведения основной принцип аранжировки заключается в добавлении голосов, при этом следует учитывать, чтобы дописанные голоса были тесситурно удобны и изложены в тесном расположении, а так же выражали характерную тембровую окраску каждого голоса.

Таким образом, изучив и проанализировав научные труды по аранжировке композиционных форм я решила применить эти знания в аранжировке музыкальных произведений Ц. Биксио на слова Э.Нери «Что ж ты опустила глаза» и произведения А.Бабаджаняна на слова А. Вознесенского «Верни мне музыку».

В данной работе я дописывала партии для двух баритонов к уже имеющейся партии тенора. За основу я брала гармонии из партии сопровождения, учитывая правила тесного расположения аккордов и плавного голосования.

В заключении хотелось бы надеяться, что данное пособие поможет студентам применять эти теоретические знания в дальнейшей педагогической деятельности, в создании собственных аранжировок. А также самореализовать креативность профессионального мышления и в создании новых аранжировок для вокальных групп. Данный метод моделирует алгоритмы самостоятельной работы студентов в области вокальной аранжировки.

Список использованной литературы

а) основная литература:

Учебные пособия

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1996. Изд. 2-е.
2. Емельянов Е.Е. Развитие голоса: координация и тренинг. СПб., 1997.
3. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. М., 1995.
4. Мешко Н.К. Искусство народного пения: практическое руководство и методика обучения искусству народного пения. М., 1996. Ч. 1; 2000. Ч. 2.
5. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. М., 2002.
6. Шамина Л.В. Основы певческой педагогики: Учебное пособие / Л.В. Шамина. М., 2010.

Сборники статей и материалов

8. Бабкина Н. Из истории русского певческого исполнительства // Бабкина Н. Русские народные певцы / сост. Н. Бабкина. М., 1996. С. 4 – 19.
9. Культура народного пения: традиции и искусство: Материалы науч.-практ. конф. / под общ. ред. Л.В. Шаминой. М., 2001.
10. Мешко Н.К. О современной певческой культуре и воспитании певца // Сохранение и развитие народно-певческих традиций: сб. трудов / отв. ред. Л.В. Шамина. М., 1986.
11. Христиансен Л.Л. Работа с народными певцами // Вопросы вокальной педагогики. М., 1976. Вып. 5.
12. Шамина Л.В. Воспитание самобытной личности народного певца // Народно-певческое образование в России: проблемы и пути развития / отв. ред. М.В. Медведева. М. 1989.
13. Шамина Л.В. Народное пение – компонент традиционной культуры / Л.В. Шамина. М., 2001
14. Ярославцев Л.К. К вопросу о рациональных режимах певческого дыхания // Вопросы физиологии пения и вокальной методики: тр. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1975. Вып. 25.

б) дополнительная литература:

Учебные пособия

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. М., 1979.
2. Гаев М.С., Назарова Е.И. Методические рекомендации по освоению мордовской вокальной музыки. Саранск, 2005.
3. Из репертуара Народно-хоровой капеллы Мордовского университета: Мордовский народный мелос в сочинениях Н.И. Бояркина: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Л.В. Кинякина. Саранск, 2004. Вып. 2.
4. Из репертуара народно-хоровой капеллы Мордовского университета: Мордовские народные песни в обработке Н.И. Бояркина: учеб.-метод. пособие / сост. С.В. Колесникова. Саранск, 2002. Вып. 1.
5. Методические рекомендации и программы учебно-воспитательной работы в самодеятельных хоровых коллективах и певческих ансамблях /

сост. Л.В. Шамина. Всес.науч.-метод. центр нар. тв-ва и культ.-просвет. работы. М.,1985.

6. Стулова Г.П. Дидактические основы обучения пению: учеб. пособие для муз.-пед. факультетов. М., 1988.

Монографии

7. Бояркин Н.И. Мордовская народная музыка: многоголосные инструментальные традиции: в 2-х ч. Саранск, 2004 – 2006.

8. Булычева Н.Е. Фольклор и фольклоризм периода формирования профессиональных традиций (на материале мордовской музыки) / под ред. Л.Б. Бояркиной. Саранск, 2006.

9. Венгрус Л.А. Пение и фундамент музыкальности: монография / Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2000.

10. Воронина Н.И. И.М. Яушев: жизнь в песне: статьи и воспоминания. 2-е изд. доп. и испр. Саранск, 2002.

11. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. М.-Л., 1980.

Сборники статей и материалов

12. Бояркина Л.Б. Хоровая культура Мордовии: фольклор, традиции, современность / под ред. Н.И. Бояркина. Саранск, 2006.

Верни мне музыку

Слова А. Вознесенского

Ноты с сайта - www.notarhiv.ru

А. Бабаджанян

Умеренно

Нар

Pno.

rit.
dim.

5
Вслед за мной на вод-ных лы-жах ты ле-тишь.
У - ве - ду те - бя от до - ма, у - ве - ду,
За си - ной рас - та - ял
на ви - ду у всех зна -

Pno.

8
след от вод-ных лыж.
ко - мых у - ве - ду.
Ты у - слышь их му - зы -
на ра - дость

Pno.

Набор нот - Александр Павлов. Трансформ нот - Александр Кондаков.
Также ноты можно найти на сайте www.notarhiv.ru

[Title]

2

10

ky, u - слышь... Как от вол - шеб-но - го смычка- та - ка - я му - зы - ка!
и бе - ду... Од - ной на-// -

Pno.

13 2, 3

тия - ну - той стру - ной свя - за - ны мы с то - бой!

Pno.

15

Ты сквозь го - да, ты сквозь го - да ле - тишь за мной,

Pno.

17

как буд - то ан - гел за - го - ре - лый. за спиной!

Pno.

19 *mp*

Ver - ni mi - mu - zy - ku... bez mi - zy - ki tos - ka... My pac -

Pno.

20 *mp*

sta - лись, но о - ста - лась на - ша му - зы - ка.

Pno.

21 *cresc.* *piu cresc.*

22 *f*

Ля, ля и т.д.

Pno.

23 *f*

24 *mp*

Вер - ни ми - му - зы - ку... без

Pno.

25 *p*

[Title]

4

28

Mу - зы - ки - тоска... Мы рас - ста-лись, но о - ста-лась нача му-зы- ка. музы - ка!...

Pno.

28

32

poco rit.

Mу - зы - ка!... Му - зы - ка!...

Pno.

Вслед за мной на водных лыжах ты летишь,
За спиной растаял след от водных лыж.
Ты услышишь, их музыку услышишь.
Как от волшебного смычка такая музыка.

Уведу, тебя от дома уведу,
На виду у всех знакомых уведу.
Уведу, быть может, на беду.
Одной натянутой струной мы связаны с тобой.

Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной,
Как будто ангел загорелый, за спиной.
Верни мне музыку, без музыки тоска.
Мы расстались, но осталась наша музыка.

Никогда, не возвращусь я никогда.
Никогда не запоет уже вода.
Без следа, все смыло без следа.
Ложь не нужна - ей грош цена, струна оборвана...

Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной,
Как будто ангел загорелый, за спиной.
Верни мне музыку, без музыки тоска.
Мы расстались, но осталась наша музыка.

Верни мне музыку

Слова А. Вознесенского

Ноты с сайта - www.notarhiv.ru

А. Бабаджанян

Умеренно

Нарп

Pno.

cresc.

rif.

dim.

Вслед за мной — на вод-ных лы-жах ты ле-тишь.
У - ве - ду — те - бя от до - ма, у - ве - ду,
За спи - ной — рас - та - ял
на ви - ду — у всех зна -

сле - от вод -ных лыж.
ко - мых у - ве - ду,
Ты у - слышь — их му - зы -
у - ве - ду — на ра - дость

Rno.

Набор нот - Александр Павлов, Транспорт нот - Александр Кондаков.
Также ноты можно найти на сайте www.notarhiv.ru

[Title]

2

10

ky, у - слышь... Как от вол - шеб - но - го смыч - ка - та - ка - я му - зы - ка!

Pno.

13 2,3

-ти - ну - той стру - ной свя - за - ны мы с то - бой!

Pno. cresc.

18

Ты сквозь го - да, ты сквозь го - да ле - тиши за мной,

Pno. f

17

как буд - то ан - гел за - го - ре - дый. за спи - ной!

Pno.

[Title]

19 *mp*

Вер - ни ми се ми - зи - ки бу - ми - зи - ки...

Pno.

20 *mp*

стя - лись, но сра - лась из ши ми - зи ка

Pno. *cresc.* *piu cresc.*

23 *f*

Ля, дя и т.д.

Pno.

25 *mp*

Вер - ни ми се

Pno. *p*

[Title]

4

28

Pno.

32

poco rit.

28

Pno.

Вслед за мной на водных лыжах ты летишь,
За спиной растаял след от водных лыж.
Ты услышив, их музыку услышь.
Как от волшебного смычка такая музыка.

Уведу, тебя от дома уведу,
На виду у всех знакомых уведу.
Уведу, быть может, на беду.
Одной натянутой струной мы связаны с тобой.

Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной,
Как будто ангел загорелый, за спиной.
Верни мне музыку, без музыки тоска.
Мы расстались, но осталась наша музыка.

Никогда, не возвращусь я никогда.
Никогда не запоет уже вода.
Без следа, все смыло без следа.
Ложь не нужна - ей грош цена, струна оборвана...

Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной,
Как будто ангел загорелый, за спиной.
Верни мне музыку, без музыки тоска.
Мы расстались, но осталась наша музыка.

Что ж ты опустила глаза

I

слова Э. Нери
рус. текст М. Улицкого

П. Биксио

A handwritten musical score for voice and piano. The score consists of four systems of music. The vocal part is in soprano C-clef, and the piano part is in bass F-clef. The key signature changes from G major (three sharps) to E major (one sharp), then to D major (no sharps or flats), and finally to A major (two sharps). The time signature is mostly common time (indicated by '3'). The vocal line includes lyrics in Italian: "Piu mosso", "1. Come sei bella piu bella stasera Ma-", "Euu!", "Splende in sonriso di", and "stella negli occhi tuoi Bleu!". The piano part features harmonic patterns and dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte).

Anche se a verso il destino do mani, sarà
 Oggi ti sono vicino perché sospiri
 TIPNEO
 Tempo di valse lento
 zar? Non pensare! Parlamidamore, Ma-
 ril! Tutta la mia vita sei tu!

Gli occhi tuoi bel-la brillano *Fiamme di sognò scin-*
tilano *dimmi che illusione n'one?*
Dimm' che sei tutta per me! *Qui sul tuo viso non*
Soffr' opui *per la mia d'amore, Marie!*

Для повторения

ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ

A handwritten musical score for piano, consisting of two staves. The top staff is mostly blank with a few rests. The bottom staff begins with a treble clef, a key signature of one flat, and a common time signature. It features a series of chords and arpeggiated patterns. In the middle section, there is a vocal line with lyrics in Italian: "Qui sul tuo cuor non", "s'oppri più", and "Parlami d'amore Marilù!". The score includes dynamic markings like "p" (piano), "f" (forte), and "rall." (rallentando). The manuscript is written in black ink on white paper.

1. Come sei bella più bella stasera Mariù!
 Splende un sorriso di stella negli occhituoí
 Blu!
 Anche se avverso il destino domani sarà
 Oggi ti sono vicini, perché sospirar?
 Non pensar!

Parlami d'amore, Mariù!
 Tutta la mia vita sei tu!
 Gli occhi tuoi bella brillano
 Fiamme di sogno scintillano
 Dimmi che illusione non è
 Dimmi che sei tutta per me!
 Qui sul tuo cuor non soffro più
 Parlami d'amore, Mariù!

2. Se che una bella e malarda
 Sirena sei tu;
 Se che si perde, chi guarda
 Negli occhi tuoi blu!
 Ma che m'importa se il mondo
 Si burla di me?...
 Meglio nel gorgo profondo
 Ma sempre con te... Sì, con te!

Parlami d'amore, Mariù!
 Tutta la mia vita sei tu!
 Gli occhi tuoi belli brillano!
 Fiamme di sogno scintillano!
 Dimmi che illusione non è;
 Dimmi che sei tutta per me!
 Qui sul tuo cuore non soffro più!
 Parlami d'amore, Mariù!

Dimmi che illusione non è
 Dimmi che sei tutta per me!
 Qui sul tuo cuor non soffro più
 Parlami d'amore
 Parlami d'amore
 Parlami d'amore, Mariù!