

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«25» 10 2024 г.

Регистрационный № УД- 756 /эуч.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество
(инструментальная музыка),
специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализации.

СОСТАВИТЕЛЬ:

С.С.Оводок, доцент кафедры народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.М.Шугаев, доцент кафедры музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент;

В.М.Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 30.08.2024);

президиумом научно-методического советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 23.10.2024).

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделением «Народное творчество»
учреждения образования «Минский
государственный колледж искусств»

 Д.Г. Стельмах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Компьютерная аранжировка» занимает важное место в комплексе учебных дисциплин, направленных на профессиональную подготовку будущих преподавателей, руководителей ансамблей и оркестров. Учебная дисциплина «Компьютерная аранжировка» находится в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Основы компьютерной аранжировки», «Аранжировка инструментального фольклора», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», учебными дисциплинами модуля «Инструментоведение и инструментовка» и др. Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающегося ко всем этапам практического создания компьютерной аранжировки – от выбора темы до подготовки итогового продукта к использованию в концертной практике.

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие практических технических навыков компьютерной аранжировки на основе теоретических знаний в области основ компьютерной аранжировки и практических умений и навыков создания традиционных и авторских аранжировок инструментального фольклора.

Задачи:

- овладение практическими алгоритмами создания компьютерной аранжировки;
- создание авторских компьютерных аранжировок и подготовка их к концертному исполнению.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать:*

- алгоритмы создания компьютерной аранжировки;
- принципы трансформации традиционных методов композиции и аранжировки в виртуальной среде синтеза и обработки звука;

уметь:

- создавать типовой план компьютерной аранжировки;
- выбирать инструментарий для компьютерной аранжировки;
- создавать авторские аранжировки и готовить их к концертному исполнению;

владеть:

- техникой аранжировки с использованием аудиобиблиотек и систем виртуального синтеза и обработки звука.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной и социально-культурной жизни страны.

Освоение учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: использовать

компьютерные технологии и мультимедийную аппаратуру для обеспечения профессиональной деятельности в сфере народного творчества, характерные стилевые черты аранжировки инструментального фольклора, создавать компьютерные аранжировки и готовить их к концертному исполнению.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» для студентов дневной формы получения высшего образования всего предусмотрено 90 часов в VII семестре, из них 34 – аудиторные (индивидуальные) занятия. Для студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования всего предусмотрено 90 часов в VII и VIII семестрах, из них 8 – аудиторные (индивидуальные) занятия.

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Этапы создания компьютерной аранжировки

Общая характеристика этапов работы над аранжировкой:

- драматургический анализ исходного нотного и литературного текста (1 этап);
- создание схемы будущей композиции (2 этап);
- техническое решение аранжировки (3 этап);
- анализ выполненной аранжировки (4 этап).

Тема 2. Определение плана работы над аранжировкой

Драматургический анализ исходного текста, включая жанр, темп, тональность, тематизм, внутреннюю драматургию, литературный текст, тембровое своеобразие.

Создание типового плана композиции:

- количество и характер проведений основной темы;
- виды контраста;
- распределение темброво-динамических средств;
- выбор конкретных форм фактурного изложения мелодических и гармонических элементов музыкальной ткани, ритмического рисунка для ритм-группы;
- проблемы переработки фактуры.

Мелодическая, гармоническая и тембровая схемы будущей композиции, дающие представление о целостности общей формы. Выбор аудиобиблиотек и программных продуктов, определение кульминации и динамического плана.

Тема 3. Принцип трансформации традиционных методов композиции и аранжировки в виртуальной среде синтеза и обработки звука

Звуковой синтез как «общий знаменатель» композиторского творчества и исполнительской деятельности. Рационализация творческого начала.

Мультитембровость музыкальной ткани.

Первоисточник аранжировки: заимствованная или авторская тема, ритмический, стилевой или фактурный шаблон.

Трансформация первоисточника через жанровую модуляцию, жанровый синтез и тембровое переинтонирование.

Тема 4. Технические решения компьютерной аранжировки

Алгоритм создания компьютерной аранжировки в виртуальной среде: определение художественного замысла, создание MIDI-файла, редактирование файла в программе секвенсоре, синтез звука, запись звука, звуковысотная коррекция, амплитудно-частотная обработка, пространственно-временная обработка.

Возможности программ «авто-аранжировщиков»: Visual Arranger, Band-in-a-Box, Jammer Pro, ACID и др.

Создание компьютерной аранжировки под готовый видеофайл.

Тема 5. Техника компьютерной аранжировки на основе MIDI-технологий

Компьютерная аранжировка на основе редактирования готового MIDI-файла с тембровым переосмыслением первоисточника, с корректировкой MIDI-установок (варьирование аппаратных возможностей).

Программные MIDI-контроллеры, инструментальные патчи.

Подготовка компьютерной аранжировки на основе MIDI-технологий.

Анализ итогового продукта.

Тема 6. Техника компьютерной аранжировки с использованием аудиобиблиотек

Интеграции звучания из аудиобиблиотек в компьютерные аранжировки. Особенности работы с темповыми значениями, синхронизация.

Подготовка компьютерной аранжировки с использованием аудиобиблиотек.

Анализ итогового продукта.

Тема 7. Техника аранжировки с использованием VST инструментов

Подготовка компьютерной аранжировки с использованием систем виртуального синтеза, обработки звука и алгоритмической композиции (VST, арпеджиаторы, степ-секвенсеры, drum-модули и т.д.).

Анализ итогового продукта.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		Индивидуальные занятия			
1	2	3		4	5
	Введение	1			
1	Этапы создания компьютерной аранжировки	1		1	Экспресс-опрос
2	Определение плана работы над аранжировкой	2			
3	Принцип трансформации традиционных методов композиции и аранжировки в виртуальной среде синтеза и обработки звука	1		1	Экспресс-опрос
4	Технические решения компьютерной аранжировки	3			
5	Техника компьютерной аранжировки на основе MIDI-технологий	5		1	Творческое задание
6	Техника компьютерной аранжировки с использованием аудиобиблиотек	5		1	Творческое задание
7	Техника аранжировки с использованием VST инструментов	10		2	Технический зачет
Всего 34		28		6	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		Индивидуальные занятия			
1	2	3		4	5
	Введение			1	
1	Этапы создания компьютерной аранжировки	1		1	Экспресс-опрос
2	Определение плана работы над аранжировкой	1		1	Экспресс-опрос
3	Принцип трансформации традиционных методов композиции и аранжировки в виртуальной среде синтеза и обработки звука	1		1	Экспресс-опрос
4	Технические решения компьютерной аранжировки	1		2	Экспресс-опрос
5	Техника компьютерной аранжировки на основе MIDI-технологий	1		5	Творческое задание
6	Техника компьютерной аранжировки с использованием аудиобиблиотек	1		5	Творческое задание
7	Техника аранжировки с использованием VST инструментов	2		10	Технический зачет
Всего 34		8		26	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Андерсен, Л. В.* Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 – «Художественное образование» / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – СПб. : Планета музыки : Лань, 2019. – 223 с.

2. *Зяневіч, У. К.* Аранжыроўка беларускіх народных песень [Ноты] : вучэбна-метада. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), спецыялізацый 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная / У. К. Зяневіч. – [Харавыя партытуры]. – Мінск : БДУКМ, 2014. – 360 с.

Дополнительная

1. *Авсиевич, А. В.* Руководство по графическому оформлению партитур : метод, указания / А. В. Авсиевич. – Минск : Минский ин-т культуры, 1990. – 23 с.

2. *Асафьев, Б.* Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с.

3. *Браславский, Д. А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1974. – 391 с.

4. *Бычков, В. В.* Аранжировка аккомпанемента для оркестра и ансамбля русских народных инструментов / В. В. Бычков. – М. : Сов. Россия, 1988. – 96 с.

5. *Динов, В. Г.* Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссера : учебное пособие / В. Г. Динов. – Изд. 2-е, стер. – СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2021]. – 325 с.

6. *Мациевский, И.* Отражение специфики инструментария в музыкальной форме народных инструментальных композиций / И. Мациевский // Проблемы традиционной инструментальной музыки народов СССР : сб. науч. тр. – М. : Сов. Композитор, 1986. – № 1. – С. 10-18.

7. *Медведев, Е. В.* Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 424 с.

8. *Петелин, Р.* Steinberg Cubase 5 Запись и редактирование музыки / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 871 с.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Компьютерная аранжировка» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- выполнение индивидуальных творческих заданий;
- экспресс-опрос.

Рекомендуемые формы текущей аттестации – экспресс-опрос, индивидуальное творческое задание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Компьютерная аранжировка» включает в себя изучение научно-теоретических и учебно-методических материалов из списков основной и дополнительной литературы, учебно-методического комплекса по учебной дисциплине, размещенного в репозитории БГУКИ, а также выполнение индивидуальных заданий. При составлении заданий для самостоятельной работы необходимо предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих достаточные знания по изученному материалу на уровне узнавания, до заданий, формирующих навыки самостоятельной творческой деятельности.

Положительно на качестве подготовки скажется самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных произведений, созданных с применением компьютерных технологий, участие в обсуждениях компьютерных аранжировок, подготовленных другими студентами, использование подготовленных аранжировок в концертной деятельности.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Задания по учебной дисциплине «Компьютерная аранжировка» рекомендуется делить на три модуля, включающие задачи профессионально направленного содержания:

- задания, формирующие глубокие знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания: экспресс-опрос по изученному материалу (темы 1, 3);

- задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения: после изучения тем 5, 6, 7 студент должен подготовить законченные фрагменты компьютерных аранжировок в форме периода, в которых используется освоенная техника;

– задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний: в течение семестра студент должен под руководством преподавателя создать две авторские аранжировки с использованием VST инструментов.