

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 16 » 05 2023 г.

Регистрационный № УД-564 ПК /эуч.

ТВОРЧЕСТВО

*Учебная программа подготовительных курсов
для подготовки к сдаче вступительного экзамена
по специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка
профилизация: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений*

СОСТАВИТЕЛИ:

А. В. Цанко, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Г.Г.Поляков, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 27.04.2023);

Советом факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 29.04.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовительных курсов по предмету «Творчество» для слушателей 6-05-0215-10 Компьютерная музыка, профилизация: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений направлена на определение уровня знаний и навыков, приобретенных слушателями за время обучения в ДШИ и ССУО культуры и искусств, а также на овладение слушателями новыми умениями, которые позволят им принять участие во вступительной кампании и продемонстрировать высокий уровень подготовки.

Программа подготовительных курсов состоит из трех частей:

Часть 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») предполагает занятия по созданию своей творческой программы, состоящей из трех музыкальных произведений – авторских либо аранжированных, предоставляемых слушателем в формате «мультитрек». В произведениях желательно продемонстрировать авторскую индивидуальность, образное мышление, тембровое чутье, знание стилей и жанров современной эстрадной – джазовой, поп- и рок-музыки.

Цель части 1 «Исполнение программы» («Творческий проект»), в рамках подготовительных курсов, заключается в предоставлении слушателям профессионального консультирования, а также помощи в процессе их подготовки к вступительным испытаниям в соответствии с требованиями для абитуриента.

Главными *задачами* части 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») являются:

- оценка и корректировка творческой работы слушателя;
- оценка и корректировка практических навыков слушателя в создании музыкальных композиций с помощью современных компьютерных технологий;
- корректировка и пополнение знаний в области музыкальных компьютерных технологий.

В результате освоения части 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») слушатель должен *знать*:

- строение и функционирование мультимедийного компьютера;
- акустические и художественные возможности мультимедийного компьютера;
- современные виртуальные музыкальные инструменты и модули обработки звука (VST, VSTi);
- способы решения творческих задач с помощью мультимедийного компьютера;
- способы работы с нотным текстом при помощи компьютера.

уметь:

- выбирать программное обеспечение, необходимое для решения конкретной творческой задачи в области компьютерной музыки;
- осуществлять звукозапись музыкального произведения при помощи мультимедийного компьютера;
- пользоваться акустическими и художественными возможностями мультимедийного компьютера.

владеть:

- современными компьютерными программами, предназначенными для создания и редактирования музыки;
- базовыми навыками аранжирования музыки с помощью компьютерных технологий;
- навыками набора нотного текста.

Часть 2 «Сольфеджио» программы подготовительных курсов «Творчество» – единая для всех музыкальных специальностей.

Часть 3 «Коллоквиум» предполагает подготовку слушателей по вопросам современной эстрадной музыки – её жанров и стилей, мелодики, ритмики, гармонии, а также изучение основ инструментоведения.

В результате прохождения части 3 «Коллоквиум» программы подготовительных курсов «Творчество» слушатель должен *знать:*

- теоретические основы современной эстрадной музыки;
- жанры и стили современной поп- и рок-музыки;
- стили джазовой музыки;
- строи и диапазоны инструментов ритм-группы;
- строи и диапазоны струнно-смычковых и духовых инструментов.

уметь:

- ориентироваться в жанрах и стилях современной эстрадной музыки (поп, рок, джаз);
- корректно записывать партии музыкальных инструментов, в соответствии с их диапазонами и строями.

владеть:

- основными терминами и понятиями в области современной эстрадной музыки.

На подготовку к экзамену «Творчество» для слушателей подготовительных курсов учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка, профилизация: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений всего предусмотрено 26 аудиторных часов. Из них: часть 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») — 10 аудиторных часов (индивидуальные занятия), часть 2 «Сольфеджио» 12 аудиторных часов (практические занятия), часть 3 «Коллоквиум» — 4 аудиторных часа (практические занятия).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Части и темы	Количество аудиторных часов		
	Всего	Индивидуальные	Практические
Часть 1. Исполнение программы («Творческий проект»)			
Тема 1. Аранжировка как вид музыкального творчества	2	2	
Тема 2. Компьютерная аранжировка. Знакомство с цифровыми рабочими станциями (DAW)	2	2	
Тема 3. Виртуальные музыкальные инструменты и модули обработки звука (VST, VSTi)	2	2	
Тема 4. Нотные редакторы и их применение	2	2	
Тема 5. Мультимедийный компьютер	2	2	
Часть 3. Коллоквиум			
Тема 1. Теоретические основы современной эстрадной музыки	1		1
Тема 2. Жанры и стили современной поп- и рок-музыки	1		1
Тема 3. Стили джазовой музыки	1		1
Тема 4. Основы инструментоведения	1		1
Всего	14	10	4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Часть 1. Исполнение программы («Творческий проект»)

Тема 1. Аранжировка как вид музыкального творчества

Аранжировки как вид музыкального творчества, её сущность и значимость в современной эстрадной музыке. Краткая история музыкальной аранжировки. Понятия «оркестровка», «инструментовка», «переложение».

Тема 2. Компьютерная аранжировка.

Знакомство с виртуальными рабочими станциями (DAW)

Общее представление о компьютерной аранжировке. Аранжирование музыкальных произведений с помощью современных компьютерных средств. Цифровые рабочие станции Ableton Live, Apple Logic Pro X, Cockos R.E.A.P.E.R., Image-Line FL Studio, PreSonus Studio One и Steinberg Cubase, их краткая сравнительная характеристика.

Тема 3. Виртуальные музыкальные инструменты и модули обработки звука (VST, VSTi)

Специализированные программные модули, выполняющие функции музыкальных инструментов (VST-instruments), их использование в практике современной компьютерной аранжировки. Виртуальные модули обработки звука (на примере Fab Filter, Sound Toys, Waves и др.).

Тема 4. Нотные редакторы и их применение

Знакомство с нотным редактором, демонстрация возможностей набора, редактирования и печати нотного текста. Ввод нот с помощью мыши, компьютерной и MIDI-клавиатуры. Форматы хранения нотных музыкальных файлов (MIDI, MusicXML и др.).

Тема 5. Мультимедийный компьютер

Аппаратная и программная часть современного мультимедийного компьютера. Предназначение основных узлов компьютера. Взаимодействие компьютера с внешними устройствами (акустической системой, MIDI-клавиатурой и др.). Звуковая карта: её устройство и предназначение. Современные мультимедийные программы.

Часть 3. Коллоквиум

Тема 1. Теоретические основы современной эстрадной музыки

Особенности эстрадной гармонии (типы аккордов, их буквенно-цифровые обозначения, пропуск и альтерация тонов в аккордах). Особенности мелодики современной эстрадной музыки. Натуральные и искусственно лады (лады европейской и народной музыки, блюзовый лад). Особенности ритмики современной эстрадной и джазовой музыки. Понятия «бит» и «грув». Импровизация в современной эстрадной и джазовой музыке.

Тема 2. Жанры и стили современной поп- и рок-музыки

Песня как ведущий жанр современной поп-музыки. Стилиевые черты современной поп-музыки. Рэп и хип-хоп. Электронная танцевальная музыка в современной поп-культуре. Рок-музыка в современной поп-культуре, её стилиевые черты.

Тема 3. Стили джазовой музыки

Музыкальные стили раннего джаза. Блюз как стиль джазовой музыки. Стили традиционного джаза. Стили джазовой музыки «свинг» и «би-боп». Стилиевые направления «современного» джаза. Особенности воссоздания джазовой музыки с помощью современных компьютерных средств.

Тема 4. Основы инструментоведения

Музыкальные инструменты ритм-группы, их функции и выразительные возможности. Строи и диапазоны медных духовых музыкальных инструментов. Деревянные духовые инструменты в современной эстрадной аранжировке. Струнно-смычковые музыкальные инструменты, их общая характеристика и использование в современной эстрадной музыке.

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:

1. «Аранжировка»: содержание понятия.
2. «Инструментовка»: содержание понятия.
3. Компьютерная аранжировка как вид творческой деятельности.
4. Цифровые рабочие станции (DAW): их функции и область применения.
5. Виртуальные музыкальные инструменты (VSTi).
6. Виртуальные модули обработки звука (VST).
7. Нотный редактор: функции и область применения.
8. Способы набора нотного текста.
9. Форматы нотных файлов.
10. Понятие «мультимедиа», устройство мультимедийного компьютера.
11. Мультимедийные компьютерные программы.
12. Устройство и функции звуковой карты.
13. MIDI-клавиатура и её применение.
14. Гармония как средство выразительности эстрадной музыки.
15. Буквенно-цифровые обозначения аккордов.
16. Особенности гармонии в джазе.
17. Натуральные и искусственные лады в музыке.
18. Блюзовый лад.
19. Свингование и синкопирование в джазовой музыке.
20. Импровизация как вид музицирования.
21. Жанры и стили современной поп-музыки.
22. Рэп в современной поп-музыке.
23. Стилиевые черты рок-музыки.
24. Электронная танцевальная музыка и её стили.
25. Стили джазовой музыки.
26. Понятие «бит» в современной эстрадной музыке.
27. Понятие «грув» в современной эстрадной музыке.
28. Ударная установка в эстрадной музыке.
29. Бас-гитара и контрабас в эстрадной музыке.
30. Акустическая и электрогитара в эстрадной музыке.
31. Акустические клавишные инструменты в эстрадной музыке.
32. Электронные клавишные инструменты в эстрадной музыке.
33. Диапазоны и строи струнно-смычковых инструментов.
34. Диапазоны и строи медных духовых инструментов.
35. Диапазоны и строи деревянных духовых инструментов.

Методы и технологии преподавания

В числе эффективных педагогических методов и технологий преподавания следует выделить: методы анализа творческих задач, а также коммуникативные методы, к которым причисляются:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия слушателя с преподавателем в процессе изучения практического материала);
- интерактивный метод (интерактивное взаимодействие слушателя с преподавателем).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы слушателей

Самостоятельная работа слушателей в рамках подготовки к вступительному испытанию по дисциплине «Творчество» включает в себя следующие формы:

- самостоятельные занятия на компьютере;
- просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей;
- анализ музыкальных произведений.

В процессе работы над музыкальными произведениями необходимо обозначить творческие и технические задачи, а также способы их решения.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учеб. пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 224 с.
2. Верменич, Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю. Т. Верменич. – 5-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 608 с.
3. Веницкий, А. И. Введение в джазовую гармонию для классических гитаристов. + CD : учебное пособие / А. И. Веницкий. – 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021.
4. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 192 с.
5. Динов, В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами
6. звукорежиссёра : учеб. пособие / В. Г. Динов. – 2-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 328 с.
7. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие для вузов / Г. П. Катунин. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2021. – 784с.
8. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : ил.
9. Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие / С. С. Киселев. – 3-е стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 200 с.
10. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С. С. Коробейников. – 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 356 с.
11. Косяченко, Б. В. Лекции по музыкальной информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. В. Косяченко, О. В. Садкова. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2019. – 128 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/155827>. – Дата доступа: 25.03.2022.
12. Косяченко, Б. В. Набор и редактирование нотных текстов в программе Finale [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. В. Косяченко. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2015. – 40 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108407>. – Дата доступа: 25.03.2022.

13. Нагаева, И. А. Арт-информатика : учебное пособие / И. А. Нагаева. – 2 изд., испр. и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил. табл.
14. Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии : учебное пособие / Е. В. Нужнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – Часть 1. Основы мультимедиа технологий. – 199 с. : ил.
15. Сарычева, О. В. Компьютер музыканта: учеб. пособие / О. В. Сарычева. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 52 с.
16. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022.

Дополнительная:

17. Мочалин, Б. В. Изучение джазовых стандартов : учебно-методическое пособие / Б. В. Мочалин. – Белгород : БГИИК, 2020. – 97 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/153902> (дата обращения: 25.03.2022).
18. Мочалин, Б. В. Эволюция исполнительства на эстрадно-джазовой гитаре : учебно-методическое пособие / Б. В. Мочалин. – Белгород : БГИИК, 2020. – 92 с.
19. Пол, К. Цифровое искусство=Digital Art : [16+] / К. Пол ; ред. Е. Васильева ; пер. А. Глебовской. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 273 с. : ил.
20. Толмачев, Ю. А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – СПб. : Планета музыки, 2015. – 288 с.