

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе БГУКИ

В.Р. Языкович

В.Р. Языкович 2020 г.

Регистрационный № УД-225/зуч.

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ

Учебная программа

*учреждения высшего образования по учебной дисциплине для
специальностей:*

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления
специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка),
специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная;
1-16 01 10 Пение (по направлениям),
направления специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное)*

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-18 01 01-2013 и 1-16 01 10-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлениям специальности. Регистрационные номера С 18-1-111/19 уч., С 16-1-61/17 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

К.Е. Яськов, доцент кафедры белорусского народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Г.К. Горелова, заведующий кафедрой композиции Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;

А.В. Цанко, старший преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой белорусского народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 21.04.2020);

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №5 от 10.06.2020)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины «Основы компьютерной аранжировки» обусловлена повсеместным использованием и внедрением компьютерных и цифровых технологий во все сферы современного общества, включая профессиональную деятельность в области хорового и сольного исполнительства вокального народного творчества.

Учебная дисциплина «Основы компьютерной аранжировки» преподаётся в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Белорусское народно-песенное творчество», «Расшифровка белорусских народных песен», «Аранжировка белорусских народных песен». К началу её изучения студенты должны владеть базовыми знаниями по теории музыки (гармонии и полифонии), базовыми навыками по аранжировке, инструментовке, анализу, систематизации и исследованию фольклорного материала, собранного в процессе полевых фольклорных экспедиций, а также уметь работать на компьютере в операционной среде *Windows*.

В совокупности с комплексом социально-гуманитарных, общих музыкально-теоретических и специальных учебных дисциплин «Основы компьютерной аранжировки» призваны обеспечить необходимый уровень подготовки выпускника в области традиционной музыкальной культуры, что позволит ему в достаточной мере овладеть современными методами художественного переосмысления фольклора в собственной творческой деятельности.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование академических, социальных и профессиональных компетенций. В процессе изучения учебной дисциплины, согласно требованиям образовательного стандарта, у студентов должны сформироваться следующие **компетенции**:

- АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-5. Быть способным создавать новые идеи (владеть креативностью).
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
- СЛК-3. Владеть способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
- СЛК-11. Активно участвовать в творческих мероприятиях, как местного (студенческие научные общества), так и общенационального (фестивали, пленумы и т.д.) значения.
- ПК-13. Использовать современные методики и технические средства обучения.

- ПК-20. Использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники, фонозаписи.
- ПК-23. Планировать репертуар собственных художественных (музыкальных) произведений.
- ПК-27. Создавать собственные аранжировки, инструментовки, обработки и переложения для хоровых коллективов, оркестров, ансамблей.
- ПК-28. Самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу.

Цель учебной дисциплины «Основы компьютерной аранжировки» – формирование системы знания и навыков в области компьютерных и информационных технологий, основательное овладение базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками аранжировки фольклорного материала с помощью специальных компьютерных программ, подготовка высокопрофессионального музыканта-фольклориста, исполнителя народной музыки.

Достижение поставленной цели определяет **задачи** учебной дисциплины:

- выявление особенностей компьютерной аранжировки, как специфической интегрированной формы изучения и сохранения музыкального фольклора в контексте традиционной народной культуры;
- освоение выработанных методов компьютерной аранжировки фольклорного материала;
- овладение навыками работы с современными компьютерными программами, позволяющими, при умелом владении, быстро и качественно создавать музыкальные аранжировки;
- усвоение специальной терминологии и обозначений, укоренившейся в области компьютерной аранжировки;
- умение использовать на практике полученные знания и навыки для практического художественного творчества (сольное исполнительство, руководство или работа с художественным коллективом).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- закономерности компьютерной аранжировки фольклорного материала;
- области применения методов компьютерной аранжировки инструментального и песенного фольклора;
- основные компьютерные программы по аранжировке, их функции и возможности;
- специальные термины и обозначения необходимых для аранжировки фольклорного материала с помощью компьютерных программ;
- принципы и приёмы компьютерной аранжировки фольклорного материала;

- специальную литературу и электронные ресурсы;
- уметь:*
- работать в программах набора и редактирования нотного текста;
- работать в программах секвенсорах: создавать электронные или электроакустические музыкальные композиции на основе песенного и инструментального фольклора;
- создавать, сохранять, импортировать, экспортировать и конвертировать файлы различных форматов, применяемых в современной компьютерной аранжировке;
- использовать современные компьютерные технологии и программы в собственной творческой деятельности;
- владеть:*
- специальной терминологией, принятой в области информационно-компьютерных технологий;
- навыками работы на компьютере в операционной среде Windows;
- навыками работы с портативными цифровыми звукозаписывающими устройствами;
- навыками работы с компьютерными программами различных функциональных свойств: нотные редакторы (программы-нотаторы), автоаранжировщики, секвенсоры.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы компьютерной аранжировки» всего отведено 88 часов, из которых 34 – аудиторные (практические) занятия.

Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Учебная дисциплина «Основы компьютерной аранжировки» в системе подготовки современного специалиста в области культуры и искусств. Место дисциплины в учебной и художественной деятельности. Современные компьютерные технологии и программное обеспечение в области музыкального искусства. Цифровой звук. Краткий обзор компьютерных программ, их возможностей и функций в аранжировке фольклорного материала.

Тема 1. Нотные редакторы (программы-нотаторы)

Краткий обзор программ-нотаторов. Программа Sibelius как профессиональный многофункциональный нотный редактор. Особенности установки и настройки программы. Создание собственной партитуры. Варианты набора нотного текста: с помощью мыши, компьютерной клавиатуры, виртуальной фортепианной клавиатуры (гитарного грифа), MIDI-клавиатуры. Инструменты редактирования, просмотра и прослушивания нотного текста. Добавление и удаление тактов. Тактовые черты. Смена размера. Смена тональности. Смена темпа. Добавление и удаление инструментов ансамбля. Ввод подстрочного текста в вокальных партиях. Штрихи и динамические оттенки. Редактирование нотного текста для печати и изданий. Извлечение партий. Сохранение файлов. Экспорт и импорт файлов.

Тема 2. Компьютерные программы-автоаранжировщики

Краткий обзор программ-автоаранжировщиков. Band-in-a-box – программа-MIDI-аранжировщик. Принципы работы. Последовательность создания аранжировки: ввод символов аккордов; маркирование границ вступления, запева, припева, повторения, окончания; выбор стиля; выбор тональности и темпа. Сохранение, импорт и экспорт файлов.

Тема 3. Компьютерные программы-секвенсоры

Обзор типов и возможностей программ-секвенсоров. Cubase и Ableton Live – цифровые станции для работы со звуком. Подготовка программ к эффективной работе. Создание проекта. Транспортная панель. Работа в окне проекта. Использование микшера. Работа с MIDI. Browser Project. Управление темпом. Работа с MIDI-плагинами. Применение VST-плагинов. Kontakt Player и работа с библиотеками семплов. Сведение композиции.

Тема 4. Взаимодействие программ при создании компьютерной аранжировки

Выбор пути взаимодействия функций и возможностей программ, исходя из конкретных художественных целей аранжировки фольклорного материала. Роль каждой из программ в процессе создания профессиональной и высокохудожественной компьютерной аранжировки. Основные схемы межпрограммного взаимодействия: Нотатор=>Секвенсор; Автоаранжировщик=>Секвенсор; Автоаранжировщик=>Нотатор=>Секвенсор; Нотатор=>Автоаранжировщик =>Нотатор=>Секвенсор и т.д.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Темы	Количество учебных часов		
	практические	УСР	форма контроля
Введение	2		
Тема 1. Нотные редакторы (программы-нотаторы)	6	2	Тестовое задание
Тема 2. Компьютерные программы-автоаранжировщики	2	1	Доклад
Тема 3. Компьютерные программы-секвенсоры	12	2	Реферат
Тема 4. Взаимодействие программ при создании компьютерной аранжировки	6	1	Устный опрос
ИТОГО 34 часа	28	6	экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4134-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/115937> (дата обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Белунцов, Валерий. Звук на компьютере. Трюки и эффекты / В. Белунцов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2005. – 448 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Трюки и эффекты). – ISBN 5-469-00453-8 : 14986.00.
3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 488 с. – ISBN 978-5-8114-1337-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/112794> (дата обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для авториз. Пользователей
4. Кохан, А. Н. Музыкальное искусство и современные компьютерные технологии: возможности диалога / А. Н. Кохан // Культура. Наука. Творчество : сборник научных статей / Белорусская государственная академия искусств [и др.]. – Минск, 2008. – [Вып. 1]. – С. 220–221.
5. Медведев, Е. В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. – Москва : ДМК Пресс, 2007. – 423 с. : ил. ; 25x15 см + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – ISBN 5-94074-371-4 : 35346.00.
6. Основы компьютерной аранжировки [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности 1-16 01 10 Пение (по направлениям), направлению специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное) / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет музыкального искусства, Кафедра белорусского народно-песенного творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM) : табл. – (Депонированные документы / Белорусский государственный университет культуры и искусств). – Библиогр.: с. 90-91 (14 назв.). –

Режим доступа: <http://repository.buk.by/handle/123456789/18259>. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 04.09.2018, № 031704092018. – 00.00.

7. Петелин, Р. Ю. Музыкальный компьютер: Секреты мастерства / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – СПб. : ВHV Санкт-Петербург, 2001. – 608 с.
8. Сарычева, О. В. Компьютер музыканта : учебное пособие / О. В. Сарычева. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 52 с. – ISBN 978-5-8114-3945-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/119207> (дата обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Банщиков, Г. И. Законы функциональной инструментовки / Г. И. Банщиков. – СПб. : Композитор, 1997. – 240 с.
2. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки / В. А. Вахромеев. – Москва : Государственное музыкально издательство, 1961. – 244 с.
3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 488 с. – ISBN 978-5-8114-1337-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/112794> (дата обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Добкина, Ю. А. Конспекты по гармонии / Ю. А. Добкина. – СПб. : Композитор, 1994. – 139 с.
5. Рахманова, Н. Н. Стиль звукозаписи. Джазовая музыка : учебное пособие / Н. Н. Рахманова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 184 с. – ISBN 978-5-8114-3513-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/113978> (дата обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

- экзамен;
- тестирование.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Основы компьютерной аранжировки» должна коррелировать с научно-методическими разработками в области теории деятельности и опираться на консультирование с преподавателем. Преподаватель помогает студенту разделить весь объём самостоятельной работы на этапы, поставить общую цель деятельности, определить задачи, установить методы и конкретные приёмы работы, сориентировать в источниках фольклорного материала, а также в научной и методической литературе. Студент самостоятельно организует свою деятельность, определяя необходимые условия проведения работы, а также необходимое аппаратное и программное обеспечение. Целесообразно разделить выполнение самостоятельной работы на этапы. Преподавателю необходимо объяснить студенту, что этапы работы детерминируются заранее поставленной целью и совокупностью задач. Главный критерий успешности выполнения самостоятельной работы – степень соответствия её результатов поставленной цели.