

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«07» 07 2023

Регистрационный № УД-6-12-3/эуч

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

Учебная программа

учреждения высшего образования по учебной дисциплине

для специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка,

профилизации: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений

2023

Учебная программа составлена в соответствии с учебными планами учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка профилизации: компьютерная аранжировка музыкальных произведений. Регистрационный № 6-05-02-20/23 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

О.Н. Елисеенков, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И. В. Ефремова, доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

А. И. Ярмоленко, солист, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь вокально-инструментального ансамбля «Сябры», народный артист Беларуси

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 04.05.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАНО

Директор учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония»

А.И. Никита

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Компьютерная аранжировка» является одной из специальных дисциплин для студентов специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка профилизации: компьютерная аранжировка музыкальных произведений и направлена на формирование у студентов практических навыков по аранжировке музыкальных произведений с использованием современных компьютерных технологий. Учебная дисциплина предполагает овладение навыками работы с VST- (виртуальными) инструментами, синтезированными и акустическими звуками.

Учебная дисциплина «Компьютерная аранжировка» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Композиция», «Гармония и полифония», «Анализ музыкальных форм», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Фортепиано», «Фортепианный аккомпанемент», «Оркестровый класс» и др.

Целью учебной дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов, способных аранжировать музыкальные произведения, создавать оригинальные творческие работы с использованием новейших компьютерных технологий.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда *задач*:

- расширить знания о возможностях VST-инструментов;
- использовать музыкальные произведения с применением VST-инструментов;
- овладеть принципами создания Riffs, Loops в различных стилях и направлениях академической, джазовой, рок-и поп-музыки;
- усвоить принципы создания MIDI-проектов;
- приобрести навыки компьютерной аранжировки музыкальных произведений разных жанров;
- использовать основные принципы аранжировки.

Освоение учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» должно обеспечить формирование специальной компетенций СК-10: использовать новейшие компьютерные технологии для создания оригинальных творческих работ. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- принципы создания миди-проекта;
- принципы организации саунд-меню;
- ритмические и стилистические особенности блюза, рок-н-ролла, баллады, эр-н-би, диско, латино-американских ритмов;
- принципы организации гармонической вертикали в миди-проекте;

- основные оркестровые линии (педаль, ритмическая пульсация, контрапункт);

- принципы организации музыкальной формы проекта;
- принципы сочетания акустических и виртуальных инструментов.

уметь:

- создавать миди-проекты;
- организовывать саунд-меню;
- использовать ритмические и стилистические особенности блюза, рок-н-ролла, баллады, эр-н-би, диско, латино-американских ритмов;

- организовывать гармоничную вертикаль в миди-проекте;
- использовать основные оркестровые линии (педаль, ритмическая пульсация, контрапункт);

- строить музыкальную форму проекта;
- сочетать акустические и виртуальные инструменты;
- использовать возможности VST-инструментов;
- осуществлять мастеринг музыкальных фонограмм.

владеть:

- принципами составления миди проектов компьютерной аранжировки вокальной музыки;

- принципами составления миди проектов компьютерной аранжировки инструментальной музыки.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» в дневной форме получения образования всего отведено 554 часа. Из них 288 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, содержание, основные требования учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка». Место и практическое значение учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации по специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка (профилизации: Компьютерная аранжировка музыкальных произведений). Аранжировка как вид творческой деятельности. Отличие компьютерной аранжировки от традиционной акустической. Взаимосвязь с профильными дисциплинами «Композиция», «Гармония и полифония», «Анализ музыкальных форм», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Фортепиано», «Фортепианный аккомпонемент», «Оркестровый класс» и др.

Тема 1. Особенности творческого процесса при работе над компьютерной аранжировкой

Компьютерная аранжировка: создание, запись, сведение музыкальных треков. Взаимодействие аранжировщика с исполнителем, звукорежиссером, продюсером, музыкантами. Влияние оборудования на конечный результат.

Тема 2. Ритм-группа

Инструменты ритм-группы. Ударная установка, гитара, бас-гитара, клавишные, перкуссия.

Тема 3. Loops-понятие, правила создания, разновидности

Объединение линий Kicks, Snare, Hi-hats, Percussion. Однотактные, двухтактные и четырехтактные Loops. Loops с использованием FX.

Тема 4. Kicks-правила создания, разновидности, формирование ритма

Разновидности Kicks, Club, Electronic, Old school, Urban, Vinyl. Линия Kicks с использованием простых ритмов. Линия Kicks с использованием синкопированных ритмов.

Тема 5. Snares, claps, snaps, их разновидности, правила формирования ритма

Разновидности Snares: Aggressive, Bright, Drum mashines, Electronic, Lite, Old school, Urban, Vinyl. Claps and Snaps. Взаимодействие Snares, Claps, Snaps с Kicks. Break с использованием Snares, Claps, Snaps.

*Тема 6. Hi-hats, cymbals, tom-toms, их разновидности,
правила формирования ритма*

Виды VSTi-Hi-hats: Bright, Chunky, Edgy, Electronic. VSTi-cymbals: Crashes, Rides, Tom-toms. Взаимодействие Hi-hats с Kicks, Snares," сбивки " (Break) по Tom-toms, Snares, Cymbals, Kicks.

*Тема 7. Percussion, их разновидности, правила
формирования ритма*

Виды Percussion: Bongos, Congas, Djembes, Shakers and Cabasas, Tambourines, Cowbells, Timbales, Triangles, Windchimes. Взаимодействие различных VSTi-percussion, взаимодействие с основным Loops.

Тема 8. Elastic, Electro, их разновидности, правила использования

Разновидности VSTi-Elastic: Dance, Short Benders. Разновидности VSTi-Electro: Electronic percussion, Synthetics play ground, Vacode Chords, Wierdness, Zone tones. Стилистические особенности и правила Elastic, Electro.

*Тема 9. Hybrids perc., Noise FX, Turntable FX, их разновидности,
правила использования*

Разновидности Hybrids perc.: Metal Menagerie, Metallic Hits, Wood From Far Far Away. Разновидности Noise FX: Filtered Noise, Radio Waves, Sweepers. Turntable FX. Стилистические особенности и правила использования Hybrids perc., Noise FX, Turntable FX.

Тема 10. Retro Hits, их разновидности, правила использования

Разновидности Retro Hits: Big Band Electro Hits, Big Band Vintage Hits. Стилистические особенности и правила использования Retro Hits.

Тема 11. Drums-разновидности VST-инструментов

VSTi имитирующие естественный звук ударной установки: Kontakt (Studio Drummer, Abbey Road Modern Drummer,) Perfect Drums, Addictive Drums, Groove Agent SE.

Тема 12. Бас-разновидности VST-инструментов

VSTi имитирующие естественный звук бас-гитары: Trilian, Omnisphere, Colossus, Virtual Bassist, Trilogy.

Тема 13. Правила создания линий баса

Взаимодействие линии баса с темой. Взаимодействие баса с Loops. Увязывание линии баса и линии Kick.

Тема 14. Аранжировка баса

Значение тембра баса. Использование аккордных нот. Использование неаккордовых (диатонических, хроматических). Гомоподобное движение линии баса. Мелодизированная линия баса. Использование приемов игры на бас-гитаре и их имитация в компьютерной аранжировке.

Тема 15. Нетипичные мелодико-гармонические формы баса («ходы»)

3/4 Jazz Waltz, 3/4 Bluesy Waltz, 5/4 Five-step, 6/4 Cool jazz, 6/4 Lullaby, 6/4 Slippery, 6/4 Happy Feet, 7/4 Fusion.

Тема 16. «Середина» рифа-понятие, правила создания музыкальных линий

«Середина» как составная часть рифа. «Середина» как оркестровая линия. Педаль (мелодичная, гармоничная). Ритмическая пульсация (мелодическая, гармоническая). Контрапункт.

Тема 17. VST-Guitars, их разновидности, правила использования

Virtual Acoustic Guitar, Virtual Electric Guitar, Virtual Guitarist Electric Edition, Real Guitar, Colossus, Hypersonic. Правила использования виртуальной фактуры. Правила создания оригинальной гитарной линии.

Тема 18. VST-Keyboards, их разновидности, правила использования

Keyboards: Piano, E.Piano, Organs, Korg M1, Hypersonic, Reactor. Правила использования Keyboard.

Тема 19. VST-Sequences, их разновидности, правила использования

Особенности Sequences. Правила использования Sequences. Взаимодействие Sequences с основной темой. Роль Sequences в музыкальной форме.

Тема 20. Pads, E.FX, их разновидности, правила использования

Разновидности Pads: Soft, Bright, Moving, Airy, Flutey, Glassy. Правила использования Pads. Разновидности E.(Electro) FX: Atmospheres, Scenes, Unreal, Sub Drones, Urban, Natural, Musical.

Тема 21. Lead, их разновидности, правила использования

Разновидности Lead: Soft Leads, Hard Leads. Правила использования Lead. Lead в проведении основной темы. Lead в проведении контрапункта.

Тема 22. Riffs-понятие, правила их создания

Riffs как стилистическая метроритмическая формула. Составные части Riffs: Loop, Bass, “середина”. Правила создания Riffs. Однотактные, двухтактные, четырехтактные Riffs. Riffs и музыкальная форма произведения.

Тема 23. VST-струнно-смычковые инструменты

Разновидности струнно-смычковых VSTi: Edirol Orchestral, Symphonic Orchestra Strings, Colossus. Правила использования струнно-смычковых VSTi. Сольные, групповые и оркестровые линии струнно-смычковых VSTi. Использование VST-струнно-смычковых инструментов в аранжировке темы и линий аккомпанемента.

Тема 24. VST-деревянные духовые инструменты

Разновидности деревянных духовых VSTi: Edirol Orchestral, Symphonic Orchestra, Symphonic Orchestra Woodwinds, Colossus. Правила использования деревянных духовых VSTi. Сольные, групповые и оркестровые линии деревянных духовых VSTi. Использование VST-деревянных духовых инструментов в аранжировке темы и аккомпанемента.

Тема 25. VST-медные духовые инструменты, их разновидности, правила использования

Разновидности медных духовых VSTi: Edirol Orchestral, Symphonic Orchestra Bass, Colossus. Правила использования медных духовых VSTi. Сольные, групповые и оркестровые линии медных духовых VSTi. Использование VST-медных духовых инструментов в аранжировке темы и линий аккомпанемента.

Тема 26. VST-ударные инструменты симфонического оркестра, их разновидности, правила использования

Разновидности VST-ударных инструментов симфонического оркестра: Edirol Orchestral, Symphonic Orchestra Percussion, Colossus.

Тема 27. VST-этнические музыкальные инструменты, их разновидности, правила использования

Разновидности этнических VSTi: Ethnosphere, Etnik Melodic virtual instrument, Hypersonic. Правила использования этнических VSTi. Сольные и групповые линии этнических музыкальных VSTi. Использование VST-

этнических музыкальных инструментов в аранжировке темы и линий аккомпанемента.

Тема 28. Vsti, имитирующие звучание человеческого голоса, вокального ансамбля, хора

Разновидности VSTi, имитирующие звучание человеческого голоса, хора – Colossus, Hyper Canvas, Hypersonic. Правила использования VSTi голоса, вокального ансамбля, хора. Сольные и групповые линии VSTi голоса, вокального ансамбля, хора. Использование VSTi голоса, вокального ансамбля, хора в аранжировке темы и линий аккомпанемента.

Тема 29. Музыкальная форма аранжировки

Наиболее используемые музыкальные формы. Вступление, импровизация, кода. Основные приемы их написания. Куплетная, двухчастная, трехчастная формы. Баллада, ронда, сюита, попури.

Тема 30. Аранжировка на основе аудиоматериала

Анализ аудиоматериала. Определение темпа, формы, Riff, Loop. Тембровая драматургия аранжировки.

Тема 31. аранжировка на основе нотного материала

Определение стиля аранжировки. Создание Riffs. Создание формы, основных горизонтальных линий аранжировки.

Тема 32. Аранжировка песни

Определение стиля аранжировки. План аранжировки. Создание регистрового и тембрового «коридора» для голоса в фактуре аранжировки.

Тема 33. Аранжировка произведения малой формы

Определение стиля аранжировки. План аранжировки. Регистровая и тембровая драматургия темы.

Тема 34. Аранжировка произведения крупной формы

Определение стиля аранжировки. Регистровая и тембровая драматургия темы и основных оркестровых линий (педадь, ритмическая пульсация, контрапункт).

Тема 35. Применение звуковых эффектов

Звуковые эффекты платформы Direct X. звуковые эффекты платформы VST, DXI. Звуковые эффекты программ Cubase SX 3, Nuendo 3.

Тема 36. Микширование фонограммы

Принципы панорамирования инструментов. Звуковой баланс основных музыкальных линий. Предварительная эквалализация и компрессирование музыкальных треков.

Тема 37. Мастеринг фонограммы

Основные звуковые эффекты, применяемые при мастеринге. Компрессирование, эквалализация музыкальных треков. Расширение стереобазы музыкальных треков. Оптимизация общего звучания аранжировки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение	2	2		
Тема 1. Особенности творческого процесса при работе над компьютерной аранжировкой	4	4		
Тема 2. Ритм-группа	12	10	2	Практ. задания
Тема 3. Loops-понятие, правила создания, разновидности	10	8	2	Практ. задания
Тема 4. Kicks-правила создания, разновидности, формирование ритма	8	6	2	Практ. задания
Тема 5. Snares, claps, snaps, их разновидности, правила формирования ритма	8	6	2	Практ. задания
Тема 6. Hi-hat, cymbals, tom-toms, их разновидности, правила формирования ритма	8	6	2	Практ. задания
Тема 7. Percussion, их разновидности, правила формирования ритма	8	6	2	Практ. задания
Тема 8. Elastic, Electro, их разновидности, правила использования	8	6	2	Практ. задания
Тема 9. Hybrid perc., Noise FX, Turntable FX, их разновидности, правила использования	8	6	2	Практ. задания
Тема 10. Retro Hits, их разновидности, правила использования	8	6	2	Практ. задания
Тема 11. Drums-разновидности VST-инструментов	12	10	2	Практ. задания
Тема 12. Бас-разновидности VST-инструментов	12	10	2	Практ. задания
Тема 13. Правила создания линий баса	12	10	2	Практ. задания
Тема 14. Аранжировка баса	14	12	2	Практ. задания
Тема 15. Нетипичные мелодико-гармонические формы баса ("ходы").	14	12	2	Практ. задания
Тема 16. "середина" рифа-понятие, правила создания музыкальных линий	14	12	2	Практ. задания
Тема 17. VST-Guitars, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 18. VST-Keyboards, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 19. VST-Sequences, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 20. Pads, E.FX, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 21. Lead, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 22. Riffs-понятие, правила их создания	14	12	2	Практ. задания
Тема 23. VST-струнно-смычковые инструменты	14	12	2	Практ. задания
Тема 24. VST-деревянные духовые инструменты	14	12	2	Практ. задания

Тема 25. VST-медные духовые инструменты, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 26. VST-ударные инструменты симфонического оркестра, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 27. VST-этнические музыкальные инструменты, их разновидности, правила использования	14	12	2	Практ. задания
Тема 28. VSTi, имитирующие звучание человеческого голоса, вокального ансамбля, хора	14	12	2	Практ. задания
Тема 29. Музыкальная форма аранжировки	14	12	2	Практ. задания
Тема 30. Аранжировка на основе аудиоматериала	14	12	2	Практ. задания
Тема 31. Аранжировка на основе нотного материала	14	12	2	Практ. задания
Тема 32. . Аранжировка песни	14	12	2	Практ. задания
Тема 33. Аранжировка произведения малой формы	14	12	2	Практ. задания
Тема 34. Аранжировка произведения крупной формы	14	12	2	Практ. задания
Тема 35. Применение звуковых эффектов	12	10	2	Практ. задания
Тема 36. Микширование фонограммы	6	4	2	Практ. задания
Тема 37. Мастеринг фонограммы	10	8	2	Практ. задания
Всего...	288	230	58	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Андерсен, А. В.* Современные музыкально-компьютерные технологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 – «Художественное образование» / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2019. – 222 с.

2. *Голованов, Д. В.* Компьютерная нотная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург: планета музыки, 2020 – 192 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/149653>.

3. *Динов, Д.* Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссера: учеб. пособие. / В. Динов. – СПб: Лань, 2021 – 328 с.

4. *Сарычева, О. В.* Компьютер музыканта: учеб. пособие / О. В. Сарычева. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар: Лань: планета музыки, 2020. – 48 с.

Дополнительная

1. *Браславский, Д. А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. А. Браславский. – М.: Музыка, 1974 – 392 с.

2. *Дмитрий, Г. П.* Ударные инструменты: трактовка и современное состояние / Г. П. Дмитрий. – М.: Сов. композитор, 1991. – 136 с.

3. *Киянов, Б. П.* Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей / Б. П. Киянов, С. И. Воскресенский. – Л.: Музыка, 1978 – 182 с.

4. *Козлов, А.* Рок. Истоки и развитие / А. Козлов. – М.: Синкопа, 2001 – 192 с.

5. *Кузнецов, В. Г.* Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В. Г. Кузнецов. – М.: Музыка, 1986 – 150 С.

6. *Левандо, П. П.* Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л.: Музыка, 1984 – 124 с.

7. *Олеников, К. В.* Аранжировка / К. В. Олеников. – Ростов н/ Д: Феникс, 2003. – 112 С.

8. *Пистон, В.* Оркестровка / В. Пистон; пер. с англ. – М.: Сов. композитор, 1990. – 459 с.

9. *Порвенков, В. Г.* Акустика и настройка музыкальных инструментов / В. Г. Порвенков. – М.: Музыка, 1990 – 191 с.

10. *Симоненко, В. С.* Лексикон джаза / В. С. Симоненко. – Киев: Муз. Украина, 1981. – 112 С.
11. *Симоненко, В. С.* Мелодии джаза / В. С. Симоненко. – Киев: Муз. Украина, 1984. – 318 С.
12. *Чулаки, М. И.* Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. – М.: Музыка, 1983 – 172с.
13. *Секунов, Н. Ю.* Обработка звука на РС / н. Ю.Секунов. М.: БХВ, 2005. – 448 с.

Технологии и методы преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии включают в себя презентацию учебного материала, его адаптацию к формам и методам преподавания, организацию, контроль и диагностику учебной деятельности студентов. Инновационные образовательные технологии заключаются в применении современных мультимедийных, а также информационных средств – в том числе ресурсов глобальной сети Интернет.

Преподавание учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» требует обязательного использования активных практико-ориентированных методов обучения, постановки в процессе занятий актуальных практических задач. Это позволит обеспечить формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций, а именно – приобретению практических навыков и умений в данной области.

Организация самостоятельной работы студентов

Изучение материала дисциплины подразумевает работу студентов с печатной литературой, электронными информационными ресурсами и ресурсами интернет.

Использование обучающего видео и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов в рамках учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка».

Подготовка к зачетам и экзаменам требует глубокого изучения студентами рекомендуемой печатной и электронной литературы, овладения теоретическими знаниями, а также приобретения практических навыков работы с миди, аудио информацией. Записью и обработкой звука на компьютере. Самостоятельная работа студентов контролируется преподавателем с использованием рекомендуемых форм и средств диагностики.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

К промежуточным формам контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Компьютерная аранжировка» причисляются:

- практическое задание
- творческое задание;
- контрольный урок.