

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.04 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
АРАНЖИРОВКИ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. культурологии А.О. Бельтюков

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы композиции и компьютерной аранжировки»: формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций студентов в процессе освоения принципов и способов композиции, аранжировки и сведения посредством музыкально-компьютерных программ, развитие на этой основе художественного вкуса, интуиции, потребности в творческой самореализации, понимания универсальных законов музыкального искусства.

Задачи:

- рассмотрение закономерностей организации формы и содержания музыкальной композиции;
- формирование умения создавать музыкальный материал в различных стилях и жанрах;
- изучение алгоритмов записи и редактирования MIDI-данных в программах-секвенсорах;
- приобретение навыков аранжировки музыки для типовых академических и эстрадно-джазовых составов;
- освоение последовательности действий по сведению музыкальной композиции;
- рассмотрение возможностей музыкально-компьютерной образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- формирование навыков применения музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности;
- формирование умений и навыков создавать с помощью музыкально-компьютерных технологий композиции, применять различные приемы обработки музыкального материала, производить подбор и компоновку музыкально-фондовых элементов
- создание с помощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих проектов и продуктов в сфере музыкально-художественного образования, культуры и искусства;
- подготовка студентов к участию в движении WorldSkills Russia.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции и компьютерной аранжировки» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежной музыки.
2. Музыкально-исполнительский практикум.
3. История отечественной музыки.
4. Музыкально-компьютерный практикум.
5. Гармония.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;
- ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Общие закономерности воплощения музыкального содержания и организации музыкальной формы;
32. Правила композиции в различных стилях и жанрах;
33. Способы аранжировки для различных исполнительских составов;
34. Технические особенности аранжировки музыкальных произведений
35. Интерфейс и функционал midi-секвенсоров и виртуальных студий;
36. Звуковые библиотеки, интерфейс и особенности звучания программных синтезаторов;
37. Способы применения плагинов обработки звука в процессе сведения композиции;
38. Возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в области музыкально-компьютерных технологий.

Уметь:

- У1. Сочинять подголоски;
- У2. Сочинять аккомпанемент;
- У3. Выполнять аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий) в различных стилях и жанрах, для различных исполнительских составов;
- У4. Записывать и редактировать композиции в формате midi;
- У5. Осуществлять озвучание композиций с использованием программных синтезаторов и плагинов;

У6. Устанавливать междисциплинарные связи между предметами музыкально-теоретической и музыкально-творческой направленности.

Владеть:

В1. Навыками гармонизации мелодии;

В2. Навыками аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий).

В3. Навыками ввода музыкальных данных с использованием midi-клавиатуры;

В4. Навыками редактирования midi-контроллеров для достижения выразительного звучания;

В5. Технологией управления параметрами звучания в секвенсоре;

В6. Навыками использования звукового оборудования в образовательном процессе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360 час.), семестры изучения – 7, 8, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	7, 8 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа, в том числе:	148
Лабораторные работы	148
Самостоятельная работа студента	212
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	7 сем.
Экзамен	8 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Принципы воплощения музыкально-художественного образа.	7	31	-	-	10	21
2. Работа с аккомпанементом	7	42	-	-	20	22
3. Работа с музыкальной формой. Контрапункт	7	41	-	-	20	21
4. Возможности музыкально-компьютерной образовательной среды.	7	32	-	-	10	22
5. Аранжировка для джаз-ансамбля	7	33	-	-	12	21
6. Аранжировка для рок-ансамбля	7	31	-	-	10	21
7. Аранжировка для смешанного ансамбля	8	37	-	-	16	21
8. Аранжировка для симфонического оркестра.	8	39	-	-	18	21
9. Технология изготовления фонограммы: работа с MIDI и VST	8	35	-	-	14	21
10. Сведения аудиопроекта	8	39	-	-	18	21

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Принципы воплощения музыкально-художественного образа.

Общее представление о системе музыкально-выразительных средств. Процессуальность как важнейшее качество музыки. Инструментовка, переложение, аранжировка как разные уровни работы с музыкальным материалом. Средства компьютерной аранжировки. Конкурсное движение WorldSkills: цели, задачи, виды конкурсных заданий, демонстрационный экзамен. Конкурсное задание «Аранжировка песни»: содержание, требования, стратегия выполнения.

Раздел 2. Работа с аккомпанементом

Понятие фактуры и аккомпанемента. Виды аккомпанемента: гармоническая педаль, гармоническая фигурация, ритмическая фигурация, мелодическая фигурация.

Раздел 3. Работа с музыкальной формой. Контрапункт

Процессуальность музыки. Наиболее распространённые музыкальные формы: различные виды периода, двухчастная, трехчастная, куплетная, вариационная. Значение музыкального синтаксиса. Средства развития музыкального образа. Кульминация и способы ее достижения. Понятие интонации. Общие правила сочинения контрапункта.

Раздел 4. Возможности музыкально-компьютерной образовательной среды.

Понятие образовательной среды. Компоненты образовательной среды. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. Средства преподаваемого учебного предмета в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для достижения личностных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для достижения метапредметных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий

Применение возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения в области музыкально-компьютерных технологий.

Применение возможностей образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в области музыкально-компьютерных технологий («Музыкальная информатика», «Компьютерная аранжировка» и т.п.).

Раздел 5. Аранжировка для джаз-ансамбля

Распространенные типы эстрадных составов. Взаимосвязь исполнительского состава, стиля и жанра. Функции и выразительные возможности инструментов эстрадного джаз-ансамбля. Возможные способы организации фактуры и формы в диксиленде, биг-бэнде. Виртуальные синтезаторы тембров джаз-ансамбля.

Раздел 6. Аранжировка для рок-ансамбля

Функции и выразительные возможности инструментов рок-ансамбля. Возможные способы организации фактуры и формы в различных рок-составах. Виртуальные синтезаторы тембров рок-ансамбля.

Раздел 7. Аранжировка для смешанного ансамбля

Функции и выразительные возможности инструментов смешанного эстрадного ансамбля. Виды смешанных ансамблей. Способы организации фактуры и формы в различных по составу ансамблях.

Раздел 8. Аранжировка для симфонического оркестра.

Основные составы симфонического оркестра. Функции и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. Баланс групп в оркестре. Способы организации фактуры и формы. Виртуальные синтезаторы оркестровых тембров.

Раздел 9. Технология изготовления фонограммы: работа с MIDI и VST

Понятие компьютерной фонограммы. Ненотируемые выразительные средства: агогика, рубато, тембровая палитра, АЧХ, пространственные и др. специальные эффекты. Работа с контроллерами в Linux MultiMedia Studio. Основы звукового синтеза.

Раздел 10. Сведения аудиопрокта

Технические и художественные задачи сведения. Понятие музыкального образа. Способы прояснения, усиления, варьирования музыкального образа средствами обработки звука. Виртуальные плагины обработки звука.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде

(ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99793>. — Загл. с экрана.

2. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-5121-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134414>

3. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-4338-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119117>

6.2 Дополнительная литература

1. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2022. — 452 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/218303>

2. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.

3. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-4346-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119125>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Энциклопедия звука. Режим доступа: <http://wikisound.org>

Программное обеспечение:

1. Аудиоредактор Audacity.
2. Аудиоредактор Audition CS.
3. Операционная система Windows.
4. Офисная система Office Professional Plus.
5. Секвенсор Linux MultiMedia Studio.
6. Редактор нотных партитур MuseScore.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Кабинет звукозаписи для самостоятельной работы.
3. Помещения для самостоятельной работы.
4. Учебная аудитория имени Г.М. Лисовской / Компьютерный класс для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.