

Рабочая программа дисциплины

Учебная практика.

Творческая практика

(композиторская)

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

Направление подготовки

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль

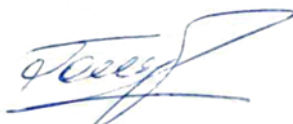
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —

Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

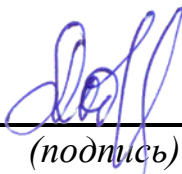
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.С. Ульянич

(расшифровка подписи)

Авторы:

Ульянич В.С., заведующий кафедрой компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных, кандидат искусствоведения, профессор;

Кикта В.Г., профессор кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных, профессор кафедры инструментовки МГК им. П.И. Чайковского;

Довгань В.Б., доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных;

Пешняк В.Г., доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных;

Кайнова И.А., доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью данного вида практики является расширение и углубление студентом опыта композиторской деятельности; дальнейшее приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления композитора-аранжировщика.

Задачи творческой практики:

- углубление студентом знаний, умений и практического опыта при создании музыкальных произведений различных жанров;
- дальнейшее развитие умений и навыков работы с исполнителями и исполнительскими коллективами;
- расширение кругозора молодых композиторов-аранжировщиков;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям, предъявляемым к современному композитору-аранжировщику.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> – методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения.
	<i>Владеть:</i> – навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
	<i>Уметь:</i> – видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командной работы.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв..
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении сочинения композитором нюансы.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма в инструментальной музыке – от миниатюры до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы современной композиции; - принципы основных техник композиции, включая новейшие; - возможности всех оркестровых инструментов.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сочинять яркие, мелодически содержательные темы, соответствующие по своему характеру воплощаемому образу; – работать над формированием темы и развитием мелодизма в произведении; – создавать форму произведения, отличающуюся органичностью развития основного тематического материала, способствующего наиболее полному

	<p>воплощению идейно- художественного содержания и не допускающего появления случайных, не связанных с образом и стилем темы элементов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – уравновешенностью частей целого при ясной их расчленённости; – естественностью перехода от одной части к другой; – таким распределением контрастных тематических элементов, которое приводит к единству музыкальной формы, к внутреннему её обогащению; – сочинять произведения, отличающиеся естественностью изложения музыкального материала; – создавать разнообразную оркестровую фактуру. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - всеми компонентами композиторской техники; - основными формами крупномасштабных произведений разных жанров; - собственной манерой письма; - связью инструментовки с содержанием музыкального произведения.
<p>ПКО-2. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла, концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического оркестра, оратории.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития композиторской мысли вокально-хорового жанра; – этапные произведения в эволюции вокально-хорового мышления; – основные теоретические основы построения вокально хоровых композиций; – характеристики певческих голосов, типы и виды хоров; - историю русской церковной музыки, ее формы, стили, принципы ее развития и бытования. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать профессиональные вокально- хоровые произведения различных стилей и жанров; – грамотно излагать вокально-хоровую партитуру как с инструментальным сопровождением, так и без сопровождения; – создавать разнообразную хоровую фактуру; - сочинять духовные хоровые произведения

	<p>в традициях русской церковной музыки, основанные как на авторском материале, так и на материале древнерусских распевов и обиходных песнопений.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами организации музыкального материала в вокально-хоровых жанрах; – художественно-выразительными средствами вокально-хоровой композиции; – методами соединения вокально-хоровых инструментальных средств; - проблематикой и методологией изучения традиций и принципов письма русской церковной музыки, критического осмысления различных методов работы, как в изучении церковной музыки, так и в создании новых произведений этого жанра.
<p>ПКО-3. Способен создавать музыкальные произведения синтетических жанров на основе собственной манеры письма (опера, балет, оперетта, мюзикл).</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы построения крупных музыкально-театральных жанров; – основные исторические формы музыкального театра; - природу и принципы межвидового синтеза искусств в музыкальном театре. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать произведения крупных музыкально-театральных жанров, таких как опера, балет и т.д.; - работать с литературными источниками; - работать с либреттистами, постановщиками и т.д.; – анализировать музыкально-театральную постановку как целостный феномен в единстве литературно-драматического, музыкального и сценического компонентов; – анализировать сочетание визуального и звукового рядов; - оценивать качество звучания звукового ряда. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной театроведческой и музыковедческой терминологией; - принципами внутренней драматургии.
<p>ПКО-4. Способен создавать крупные электронно-компьютерные музыкальные произведения с видеорядом и без него в различных стилях, жанрах и формах на</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные законы строения звуковых объектов в контексте композиций электронной и компьютерной музыки;

<p>основе собственной манеры письма.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - основные методы цифрового представления, анализа, синтеза и трансформации звуков, необходимые в работе композитора-аранжировщика; – основные программные приложения для работы со звуком. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - определить общую форму и конструкцию произведения; - сформировать тематический материал и его различные инварианты; - произвести синтез, ресинтез, с учетом конкретной художественной задачи; - трансформировать изначальный звуковой объект в соответствии с намеченным сценарным или композиционным планом; - соединить звуковые объекты оцифрованные, синтезированные, трансформированные в едином музыкально-тематическом поле. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – базовой терминологией.
<p>ПКО-5. Способен создавать компьютерные, хоровые и инструментальные аранжировки, обработки и переложения с использованием видеоряда.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности построения и изложения хоровой партитуры; - основные принципы работы в секвенсорах и звуковых редакторах; - законы композиционного построения музыкального материала и художественно-выразительные средства инструментальной, вокально-хоровой и электронной композиции. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально выполнять аранжировку, обработку и переложения музыкальных произведений для любых инструментальных составов; - профессионально выполнять хоровую аранжировку музыкальных произведений различных жанров; - работать в музыкально-компьютерных программах и создавать в них профессиональные аранжировки произведений различных стилей и жанров. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - терминологией, связанной с

	<p>вопросами хороведения, оркестровых стилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными методами организации музыкального материала в музыкально-компьютерных программах.
<p>ПКО-6. Способен свободно владеть нотно-графической записью собственных сочинений, в том числе используя современные способы фиксации музыкальных произведений.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах до).
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестровой и вокально-хоровой музыки.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - традиционной нотацией; - современными способами нотно-графической фиксации.
<p>ПКО-7. Способен использовать в своем творчестве инструменты симфонического, народного, духового или эстрадного оркестра, свободно читать инструментальные и хоровые партитуры и разбираться в стилях инструментальной и хоровой музыки.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественные и технические возможности, а также различные приемы игры на всех инструментах симфонического оркестра; - возможности всех оркестровых инструментов; - основы исполнительской техники на всех инструментах симфонического (и/или народного) оркестра; - штрихи, аппликатуру, диапазон, особые приемы звукоизвлечения; - приемы оркестрового письма различных композиторов; - характеристики певческих голосов, типы и виды хоров, особенности построения и изложения хоровой партитуры.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - слышать и представлять характер тембра, диапазона инструмента, различия в звучании регистров; - “слышать” симфоническую и хоровую партитуры, мысленно представляя высотное и тембровое звучание партитуры, как в целом, так и в частности (звучание отдельных голосов, групп, их равновесие и соотношения); - создавать разнообразную оркестровую фактуру.
	<p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - новейшими приемами и средствами, направленными на расширение выразительных возможностей инструментов; - оркестровым голосоведением.
<p>ПК-1. Способен активно осваивать и применять в своем творчестве новейшие музыкально-компьютерные технологии (электронные музыкальные инструменты, программно-аппаратный студийный инструментарий, звуковые библиотеки).</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систему функционирования MIDI-стандарта в подробностях; – виды аналоговых электронно-музыкальных инструментов; – виды цифровых электронно-музыкальных инструментов; – аппаратные и программные синтезаторы и методы работы с ними; – основные методы использования и фиксации параметров в электромузыкальных инструментах; – основные принципы коммутации музыкального оборудования для рабочего места аранжировщика, композитора; - разновидности электронных музыкальных инструментов, особенности их функционирования, программно-аппаратную «архитектуру» студии компьютерной музыки; – основные понятия о компьютерном синтезе, анализе и преобразовании музыкально-звукового материала. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать первичный музыкально-тематический материал для последующей с ним работы; – определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения; – собирать и записывать данные на CD, DVD, Blue-ray, осуществлять рендеринг видеоматериала; – правильно скоммутировать электронно-музыкальное оборудование; – правильно сформировать виртуальное акустическое пространство для конечной реализации музыкального произведения; – работать с программными средствами по обработке звука; – работать с аппаратным и программным секвенсорами;

	<ul style="list-style-type: none"> - использовать профессиональную терминологию. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – нотным редактором, секвенсором, художественным синтезом, анализом и трансформацией звука; – целостным слышанием фактуры произведений электронной и компьютерной музыки; – знаниями англоязычной терминологии в области музыкальных электронных инструментов; – навыками свободного обращения с электронными музыкальными инструментами и программным обеспечением; – навыками быстрого освоения нового программного продукта или электронного инструмента; – основными приемами работы с фактурой в условиях новых технологий; – навыками создания аудиовизуальной продукции; – навыками исполнительства на электронных инструментах;
<p>ПК-2. Способен создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы; – лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные теоретические основы построения композиции. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать над формированием темы и развитием мелодизма в произведении. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – собственной стилевой манерой письма; - всеми компонентами композиторской техники.
<p>ПК-3. Способен находить оригинальные художественно-творческие решения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы основных техник композиции, включая новейшие. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять яркие, мелодически содержательные темы, соответствующие по своему характеру воплощаемому образу; - создавать форму произведения, отличающуюся органичностью развития

	основного тематического материала.
	<i>Владеть:</i> - всеми формами композиции (от миниатюры до крупномасштабных произведений разных жанров).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения в магистратуре.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2,4	-
Аудиторные занятия		-		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации (итоговой)

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1.

Планирование и организация самостоятельной работы в творческом процессе сочинения музыки.

Тема 2.

Планирование и организация работы в репетиционном периоде, при подготовке к концертному исполнению сочинений.

Тема 3.

Специфика совместной работы с исполнителями, звукорежиссерами, художниками, кино-, теле- и театральными режиссерами-постановщиками

Тема 4.

Составление концертных программ. Виды и методы самостоятельной работы над музыкальным произведением, концертной программой. Различные способы взаимодействия композитора с творческими партнерами.

Тема 5.

Методы психологической и педагогической диагностики для решения творческих и исполнительских задач.

4.2.Формы текущей и промежуточной аттестаций.

Формой текущего контроля знаний композиторов-аранжировщиков по творческой практике является их участие в кафедральных концертах, конкурсах и фестивалях.

Формой промежуточной аттестации студентов по курсу «Творческая практика (композиторская)» являются зачеты в конце II и IV семестров, на которых студент представляет письменный отчет о своей творческой деятельности (с приложением фото- и видеоматериалов), а также творческие работы в виде сочинений, выполненных за истекший учебный период, и исполненные студентами-музыкантами или профессиональными музыкантами.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Примерный список рекомендуемой литературы:

а) Основная литература

1. Девятова О.Л. Композитор в системе культуры [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98509?category_pk=2615#book_name
2. Загуменнов А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123#authors>

б) Дополнительная литература

1. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1125?category_pk=1546#book_name
2. Селицкий А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91268?category_pk=2614#book_name
3. Чепел Д. Создаем свою компьютерную студию звукозаписи [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1124?category_pk=1546#book_name
4. Шостакович Д.Д. Письма И.И. Солертинскому [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41047#book_name

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Творческая практика рассчитана на четыре семестра (I-IV).

Основная работа ведется над созданием сочинений для различных составов и исполнением их в концертных программах.

По окончании магистратуры композитор-аранжировщик выходит в творческую жизнь профессионалом, свободно владеющим сочинением музыкальных произведений различных жанров, навыками вокально-хоровой, оркестровой и электронно-компьютерной аранжировки народных и авторских произведений, понимающим специфику работы с исполнительскими коллективами, исполнителями, звукорежиссерами, режиссерами театров и кино и т.д. ...

2. Организация самостоятельной работы

Необходимо подчеркнуть важную роль постоянных контактов композиторов-аранжировщиков с исполнителями, режиссерами, звукорежиссерами и актерами (как с профессионалами, так и со студентами), благодаря чему естественно, в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления молодого композитора-аранжировщика. Для полноценного формирования личности студента композитора-аранжировщика весьма желательны посещения репетиций и концертов музыки различных жанров (камерной, ансамблевой, симфонической и т.д.), а так же изучение музыкального наследия признанных мастеров прошлого и настоящего времени.

3. Материалы по реализации контроля

Во время прохождения творческой практики в концертных программах, на конкурсах и фестивалях, студентом должны быть представлены свои лучшие сочинения и аранжировки в исполнении музыкантов или в записи. Это могут быть инструментальные сочинения преимущественно крупных форм, вокальные и хоровые произведения, обработки народных песен, электронные композиции, произведения для камерных ансамблей и оркестров (симфонический, народный, эстрадный, духовой).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Творческая практика является одним из основных курсов в образовательной программе композитора-аранжировщика. Он аккумулирует все знания и умения, получаемые студентом при изучении других курсов. Кроме того, в данной образовательной программе это единственный курс, помогающий музыканту - будущему композитору-аранжировщику - получить фундаментальные знания о процессе сочинения произведений и приобщить его к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза.

Целесообразно прикреплять студентов старших курсов к музыкальным, хореографическим, театральным коллективам (самодеятельным и профессиональным), киностудиям для творческой практики, осуществляемой под наблюдением педагога. В отдельных случаях эти работы могут быть представлены на экзамене.