

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины

Аранжировка

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

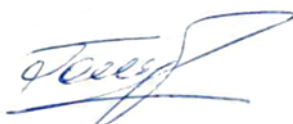
Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

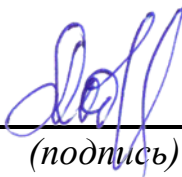
(подпись)

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)

г. Москва 2019

Авторы:

Ульянич В.С.,

заведующий кафедрой компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных,
кандидат искусствования, профессор;

Кайнова И.А.,

доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Аранжировка» является воспитание высокообразованного современного специалиста, сочетающего в своей профессиональной деятельности традиционные методы и новейшие коммуникационные технологии.

Задачи дисциплины:

- создание аранжировок различных типов (вокально-хоровых, инструментальных, а также в условиях музыкально-компьютерных технологий);
- совершенствование навыков работы в музыкально-компьютерных программах.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-5. Способен создавать компьютерные, хоровые и инструментальные аранжировки, обработки и переложения с использованием видеоряда.	<i>Знать:</i> <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.
	<i>Уметь:</i> <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;– грамотно записать хоровую партитуру в соответствии с установленными графическими нормами;- работать в музыкально-компьютерных программах и создавать в них профессиональные аранжировки произведений различных стилей и жанров.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- терминологией, связанной с вопросами хороведения, оркестровых стилей;- основными методами организации музыкального материала в музыкально-компьютерных программах;- профессиональной терминологией, связанной с теорией и практикой

	электронно-компьютерной музыки.
ПКО-6. Способен свободно владеть нотно-графической записью собственных сочинений, в том числе используя современные способы фиксации музыкальных произведений.	<i>Знать:</i> - правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах до).
	<i>Уметь:</i> - инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестровой и вокально-хоровой музыки.
	<i>Владеть:</i> - традиционной нотацией; - современными способами нотно-графической фиксации.
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.	<i>Знать:</i> - 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; - характеристики певческих голосов, типы и виды хоров, особенности построения и изложения хоровой партитуры; - основные современные открытия и достижения в области музыкальной акустики.
	<i>Уметь:</i> - слышать и представлять характер тембра, диапазона инструмента, различия в звучании регистров; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - ориентироваться в многообразии оркестровых стилей; - «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); - анализировать партитуры; - правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры; - ориентироваться в важнейших

	<p>классических теориях и законах акустики.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - новейшими приемами и средствами, направленными на расширение выразительных возможностей инструментов; - терминологией, связанной с историей и теорией оркестровых стилей, развития музыкального инструментализма и музыкальной культуры; - оркестровым голосоведением; <i>связью инструментовки с содержанием музыкального произведения.</i>
<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"> – историю развития электромузыкальных инструментов, начиная с начала XX века; – историю программного синтеза звука; – 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; – применение аналоговых и цифровых устройств в музыкальном творчестве; – методы использования и фиксации параметров в электромузыкальных инструментах; – принципы коммутации музыкального оборудования для рабочего места аранжировщика, композитора; – профессиональную терминологию звукорежиссуры; – понятия монтажа; – понятие о цифровом звуке; – способы пространственного воспроизведения фонограмм; – протокол ОИРТ. – способы фото- и видеосъемки, звукозаписи, монтажа сюжетов разных жанров, особенности, достоинства и недостатки рабочих программ – разновидности электронных музыкальных инструментов, особенности их функционирования, программно-аппаратную «архитектуру» студии компьютерной музыки;

	<p><i>основные понятия о компьютерном синтезе, анализе и преобразовании музыкально-звукового материала.</i></p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в разнообразных стилях и жанрах электронной и компьютерной музыки, отбирая для своей практики лучшие образцы; – определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения; – - применять в творческой работе необходимые плагины для обработки звука; – 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; – использовать профессиональную терминологию; – - вести аудиозапись, обращаться с микрофоном, обеспечивать технические и качественные параметры звука, знать стандарты кодирования звука и уметь перекодировать в различные форматы, вести фото- и видеосъемку, правильно выбирать точку съёмки, строить композицию кадра, настраивать освещение, использовать планы, использовать возможности съёмочной техники, производить захват видеофайлов, импортировать заготовки видеофильма, редактировать и группировать клипы, синхронизировать звуковую и видео дорожки фильма, создавать титры, экспортировать видеофайлы, создавать мультимедийные презентации; – использовать электронные музыкальные инструменты в педагогической деятельности; – ориентироваться в важнейших формах и жанрах электронно-компьютерной музыки; анализировать произведения электронно-компьютерной музыки, выявляя ее важнейшие
--	--

	<p>стилистические и технологические особенности;</p> <p>- выполнять компьютерные аранжировки музыкальных произведений на основе анализа содержания и формы оригинала, составления проекта аранжировки (композиционная структура, гармонизация, контуры фактурного и тембрового решения) и отбора звуковых средств.</p>
	<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; – свободным обращением 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; – общими понятиями в области звукорежиссуры, знаниями в области истории музыкального искусства и знанием технологии творческого процесса звукорежиссера; – навыками создания аудио- и видеопродукции, визуализацией научных и прикладных исследований в различных областях знаний, в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности; – навыками исполнительства на электронных инструментах; – терминологией в области электронных музыкальных инструментов, связанной с историей, теорией и практикой электронно-компьютерной музыки; <p>- базовой терминологией.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2-4 семестров обучения в магистратуре.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	4
Аудиторные занятия		47		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый год обучения

На первом году обучения аранжировке в магистратуре студент обучается грамотно создавать фонограммы с участием тембров человеческого голоса и акустических инструментов небольших по форме произведений.

Особое внимание уделяется:

- выбору тембра "живого" инструмента (человеческий голос, или какой-либо инструмент симфонического, народного или эстрадного оркестра), гармонично сочетающегося с данной электронной фонограммой;
- естественному соотношению между электронной фонограммой и "живым" инструментом.

Практические работы:

Аранжировки произведений небольших форм - романсов, хоровых миниатюр, пьес и т.д.

Второй год обучения

На втором году обучения студент работает над аранжировками крупных произведений или частей крупных произведений.

Главное внимание должно уделяться:

- бережному отношению к первоначальному музыкальному материалу;
- выразительному для данной композиции музыкальному языку электронной составляющей;
- логичному драматургическому развитию линий электронной и инструментальной составляющих, законченности формы.

Практические работы:

Аранжировки произведений крупных форм - сонаты, фортепианные циклы, сюиты и т.д.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации.

Формой *текущего контроля* являются контрольные уроки в течение обучения.

Формой *промежуточного контроля* является экзамен в конце IV семестра.

В конце IV семестра на экзамен студент должен:

- представить на экзамен 2-3 аранжировки сонаты, небольшого цикла или сюиты;

- выполнить компьютерную аранжировку музыкальной композиции.

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.

а) Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

2. Девятова О.Л. Композитор в системе культуры [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98509?category_pk=2615#book_name

б) Дополнительная литература

1. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

2. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

3. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010 ____ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>

5.2. Примерный перечень произведений для практических работ по аранжировке.

Балакирев М.

Романс «Песня золотой рыбки».

Барток Б.

Венгерская песня (До минор),
«Вечер у секейев» (№10 в сборнике избранных нетрудных пьес для ф-но,
Баллада (сб. «Пьесы современных зарубежных композиторов для ф-но»).

Бетховен Л.

Сонаты для фортепиано: №1 (ч. III), №2 (ч. II), №3 (ч. III), №4 (ч. II), №6 (ч. II), №8 (ч. II), №9 (ч. II), №10 (ч. II), №14 (ч. II), №15 (ч. III), №27 (ч.1), №29 (ч.ч. I, II); Рондо Соль мажор («Бешенство по поводу утерянного гроша»);
Траурный марш из 12 сонаты для ф-но;
Юмореска: раздел, предшествующий финальному – «Mit einigem Pomp»).

<u>Бизе Ж.</u>	Антракт Соль минор из «Кармен».
<u>Бородин А.</u>	Романсы: «У людей-то в дому», «Спящая княжна», «Спесь», «Море»; Маленькая сюита (ч. 1 «В монастыре» и др.).
<u>Брамс Й.</u>	Вальсы op.39: №4 (Ми минор), №5 (Ми мажор).
<u>Вебер К.</u>	Отрывки из сонат для фортепиано (по выбору педагога).
<u>Глазунов А.</u>	Сонаты для фортепиано №№ 1 и 2, фортепианные пьесы.
<u>Глинка М.</u>	Отрывки из опер по клавирам, Романсы: «Ночной смотр», «Рыцарский романс», «Прощальная песня», «Попутная песня» и др.
<u>Гречанинов А.</u>	Пастели. II тетрадь. Op.61 №7 «Минута скорби»; «Раздумье» из 1-ой тетради «Пастелей».
<u>Григ Э.</u>	op.3 №3; op.6 №1; Op.12 №4, 6, 8; op. 17: №11, 13, 17, 19, 23; op.38: №5, 8; op.47 №6, 7; op.62: №2; op.65 №2; op.66: №2,9,10,11,13,15; op.68 №1,5; op.72 №10; романсы – op.18 №4; op.33 №7, 12; op.39 №1; op.70 №4; «Заря во всю ночь»; «Листок из альбома» №3, 4 op.28; op.57 №6 («Тоска по родине»); op.59 №2 (романс «Сосна»); Ноктюрн op.54; отдельные фортепианные пьесы (по выбору педагога).
<u>Дебюсси К.</u>	«Маленький пастух» из «Детского уголка»; Прелюдии: «Генерал Лявинь – эксцентрик», «Посвящение мистеру Пиквику», «Затонувший собор», «Менестрели» «Ароматы и звуки...», «Девушка с волосами цвета льна», «Танец Пека», «Вереск», «Канопа»; «Колыбельная Джимбо» из «Детского альбома»; Бергамасская сюита (ч.ч.1, 2, 4).
<u>Лист Ф.</u>	«Утешения»: №1(Ми мажор) и №4 (Ре бемоль мажор), «Тоска по родине» из швейцарской серии «Годов странствий»; «Капелла Вильгельма Телля», «Долина Обермана» (отрывки), «Мыслитель», «Обручение», «Забытый вальс», «Альпийский охотник» (романс).
<u>Лядов А.</u>	№6, 7 из «Бирюлек», op.2: Мазурка; op.10 №2 (До мажор) и №3 (Ре мажор), Мазурка op.15 №2; op.11 №2 (в дорийском ладе), op.17: «Прелюдия-пастораль» (Ля мажор), Прелюдия Си минор (op.11 №1); «На лужайке» (эскиз) op.23; «Пастораль» op.33 №3.

<u>Мендельсон Ф.</u>	Песни без слов: №10 (Си минор), №20 (Ми бемоль мажор), №22 (Фа мажор), №44 (Ре мажор), №45 (До мажор), №48 (До мажор).
<u>Мусоргский М.</u>	«Картинки с выставки»; романсы: «Колыбельная Ерёмушки», «По грибы», «Забытый», «Семинарист»; «Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха»; «Картинки с выставки».
<u>Мяковский Н.</u>	«Пожелтевшие страницы».
<u>Онеггер А.</u>	Романс «Осень» (в сб. «Романсы и песни французских композиторов XIX - XX веков»).
<u>Прокофьев С.</u>	"Мимолетности"; Гавот из ор.32 (Фа диэз минор); "Сарказмы"; "Сказки старой бабушки"; Менуэт из ор.32; Сонаты для фортепиано.
<u>Равель М.</u>	Сонатина; «Отражения».
<u>Рахманинов С.</u>	Ор.10 №4 («Мелодия»), №6 («Романс»), ор.3 №3(1-я редакция), Серенада (ор.3 №5, 1-я редакция), романсы: «Не пой, красавица, при мне», «Уж ты, нива моя», «Судьба», «Два прощания», «Приходит все»; Элегия, Мелодия (из ор.3), Русская песня и «Слава» (из ор.11), Музыкальные мгновения (ор. 16 № 3-5), Прелюдии ор. 23 (№1, №4, №5), Этюды-картины (ор. 33 №3 и №7).
<u>Римский-Корсаков Н.</u>	Романсы: «На холмах Грузии», «Запад гаснет в дали бледно-розовой», «Ночь» (Картинка), «Тайна», «Тихо вечер догорает», «Гонец», «Анчар», «Пророк», и др.
<u>Скрябин А.</u>	Сонаты.
<u>Танеев С.</u>	Романсы «В дымке-невидимке» (ор.17 №8), «Сталактиты» (ор.26 №6).
<u>Франк Ц.</u>	Ария из «Прелюдии, арии и финала».
<u>Хиндемит П.</u>	Прелюдии и фуги (отдельные части), Сюита «1922 г.».

Чайковский П.

Детский альбом;
«Времена года»;
Романсы;
из 50 рус.нар.песен: №13(«Как на зорьке, на заре»), №23(«На море утушка купалася»), №27 (Как по морю, как по синему»), №40 («Стой, мой милый хоровод»);
«Юмореска» op.10;
«Страстное признание» (без опуса, Ми минор);
Экспромт-каприз Соль мажор (без опуса, 1884г.);
Каприччио Си бемоль мажор op.19 №5;
Большая соната для фортепиано (ч.ч. 1, 4 – отрывки); отдельные фортепианные пьесы: Юмореска, «Ната-вальс».

Шопен Ф.

Мазурки;
Прелюдии;
Полонезы;
Ноктюрны.

Шостакович Д.

Прелюдии и фуги;
1-й «Фантастический танец» op.1.

Шуберт Ф.

Сонаты для ф-но;
Музыкальные моменты;
Венгерский дивертисмент для фортепиано;
Марши для фортепиано.

Шуман Р.

Альбом для юношества;
«Карнавал»;
«Бабочки»;
Симфонические этюды для фортепиано;
Фантазия До мажор (ч. II).

Щедрин Р.

Фортепианные пьесы: «Юмореска», «Тройка», «Иван и его братья», «Хоровод», «Я играю на балалайке...»

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

В процессе изучения курса "Аранжировки" студентами ведется работа над созданием аранжировок классических образцов русской и зарубежной музыки. В процессе освоения дисциплины у студентов формируются теоретические знания о фундаментальных закономерностях синтеза и трансформации звучаний, а также развиваются практические навыки создания аранжировок и композиций в условиях музыкально-компьютерных технологий.

2. Организация самостоятельной работы

Организация самостоятельной работы студента является важнейшей задачей педагога. Это особая форма обучения, подразумевающая выполнение ряда заданий, определяемых преподавателем. Самостоятельная работа студента заключается, прежде всего, в осмыслении содержания музыкального материала выбранного произведения, а также поиске новых выразительных средств для осуществления своего творческого замысла. Качество выполнения заданий для самостоятельной работы, предложенных преподавателем, позволяет судить о степени освоения студентом учебно-методического материала, оценить уровень его заинтересованности в овладении профессией, подготовленность к будущей профессиональной деятельности.

3. Материалы по реализации контроля

В конце IV семестра студент должен:

- представить на экзамен 2-3 аранжировки сонаты, небольшого цикла или сюиты;
- выполнить компьютерную аранжировку музыкальной композиции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В условиях появления новейших информационных технологий – Интернета и мультимедиа, цифровой аудио-, видеотехники, музыкально-компьютерного инструментария – формы творческой деятельности профессиональных музыкантов переживают период коренных изменений.

Одновременно очень четко обрисовались две равноопасные тенденции. С одной стороны, отстранение музыкантов, получивших академическое образование, от необходимой подготовки в области информатики, акустики и компьютерной музыки, с другой – сосредоточение новых музыкально-компьютерных средств в руках непрофессионалов, заполняющих своей продукцией средства массовой информации. В итоге слушатель обречен «питаться» химической продукцией «музыкантов» от коммерции.

Мобильность и оперативность работы нынешних исполнительских коллективов требуют от современного аранжировщика и композитора адекватной технологической осведомленности и профессионализма в сфере информатики (компьютерная аранжировка, компьютерное инструментоведение, компьютерная нотная графика).

Работа композитора-аранжировщика в области электронной и компьютерной музыки сосредоточена на создании композиций и аранжировок совершенно нового типа,

звуковой материал и форма которых невозможны ни в какой другой музыкально-инструментальной среде, что требует серьезных знаний и подготовки.

В мире есть опыт подготовки специалистов такого рода в крупнейших центрах Европы и Америки: Институт сонологии при Королевской консерватории в Гааге (Нидерланды), ИРКАМ и Ателье ЮПИК в Париже (Франция), ККРМА в Сан-Франциско (США) и др. В подавляющем числе случаев студии и учебные курсы компьютерной музыки создаются при университетах. Как правило, при такой форме обучения слабо преподносятся основы музыкальных профессий и непомерно детализируется технологическая часть.

Сегодняшние требования к музыкальному образованию предполагают гармоничное сочетание фундаментального классического обучения с новыми информационными технологиями. Возникает необходимость в подготовке специалистов высокого класса, способных работать по-новому и отвечать современным темпам взаимодействия в мировом музыкально-социальном организме третьего тысячелетия, складывающемся на наших глазах.

В связи с использованием новых технических средств ряд академических дисциплин (чтение партитур, оркестровка, композиция, гармония, полифония, сольфеджио) претерпевает существенные изменения, а содержание некоторых (музыкальная акустика, инструментоведение) очень сильно обновляется благодаря новейшим компьютерным исследованиям в области звука и психологии восприятия.