

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

23.10.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Полосмак А. О.

23.10.2017 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-02 Искусство
эстрады (компьютерная музыка)*

Составители

Геращенко Е. И., преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

Ивановский А. С., старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 5 от 26.12.2017 г.

УДК 004.9:78(075.8)
ББК 85.31я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусства» (протокол № 5 от 21.12.2017 г.);

Дайнеко В. С., заслуженный артист Республики Беларусь, артист ансамбля «Белорусские Песняры».

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 4 от 23.10.2017 г.)

К63 Геращенко, Е. И. Компьютерная аранжировка : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) [Электронный ресурс] / Сост. Е. И. Геращенко, А. С. Ивановский. – Электрон. дан. (0,7 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2019. – 54 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181814761 от 16.03.2018 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Компьютерная аранжировка».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-322-1

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Компьютерная аранжировка» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады направления специальности: 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) к профессиональной работе в данной сфере.

Дисциплина «Компьютерная аранжировка» служит для всестороннего изучения принципов, а также практических приемов использования компьютерных технологий в рамках профессиональной деятельности аранжировщика и специалиста в области музыкальных компьютерных технологий. Курс охватывает важнейшие сферы музыкальных компьютерных технологий: виртуальные студии звукозаписи, компьютерный синтез и преобразование, компьютерную обработку звука. В программу курса включены важнейшие для успешной творческой деятельности в рамках данной специальности области знаний: общие принципы музыкальной аранжировки, особенности работы с музыкально-компьютерными технологиями, принципы организации электроакустической композиции, акустические, электронные и виртуальные инструменты и их возможности для создания компьютерной аранжировки, методы управления музыкально-компьютерной аппаратурой, а также формирование компетенций в области основных стилей и направлений компьютерной аранжировки и практических навыков работы в этих стилях, сведение и мастеринг электроакустической композиции, применение звуковых эффектов.

Цель курса: сформировать у студентов систему знаний в области компьютерной аранжировки и современных технологиях этого процесса.

Задачи курса:

– познакомить студентов с принципами и алгоритмом аранжировки музыкального произведения и научить реализовать их при помощи компьютерных технологий и инструментария.

– раскрыть понятия функций музыкальной аранжировки: мелодии, гармонии, баса, педали, контрапункта и предложить к изучению способы их воплощения различными инструментами.

– рассмотреть электроакустические и виртуальные музыкальные инструменты, выработать навыки применения технологии VST во взаимодействии с другими типами инструментария.

– изучить основные стилистические особенности электроакустической композиции, сформировать навыки работы над компьютерной аранжировкой в различных стилях популярной музыки.

– приобщить к практическим навыкам сведения и мастеринга музыкального материала, а также к культуре применения звуковых эффектов.

Ожидаемые результаты: в результате освоения курса студенты приобретут теоретические и практические знания и навыки, необходимые специалисту в области компьютерной аранжировки для успешного решения творческих задач. Также от студентов ожидается освоение навыков свободного ориентирования в ведущих стилях электроакустической аранжировки, полное представление о музыкально-технических средствах, используемых в современной компьютерной аранжировке и умения их применять.

В теоретическом разделе учебно-методического комплекса изложено содержание аудиторной работы студентов, где даны основные понятия о теоретических аспектах курса, а также о техническом обеспечении учебной дисциплины.

В практическом разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все компоненты дисциплины, даются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Раздел контроля знаний содержит материалы, предназначенные для мониторинга результатов учебной работы студентов. В него включены задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; репертуарные программные требования, перечисление рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; критерии оценки результатов учебной деятельности, требования к итоговой аттестации.

Вспомогательный раздел содержит типовую учебную программу по дисциплине «Компьютерная аранжировка», учебно-методическую карт и список рекомендуемой литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Содержание аудиторной работы студентов:

теоретическая часть

Дисциплина «Компьютерная аранжировка» является одной из базовых дисциплин для студентов специальности «Искусство эстрады» направления специальности «Компьютерная музыка». Целью дисциплины служит формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по созданию, аранжировке и редактированию музыкальных произведений с использованием современных музыкально – компьютерных средств и технологий [1; 4; 5]. Дисциплина предполагает овладение студентами навыками работы с VST- и DX-обработками, VSTi- и DXi-виртуальными инструментами, умение работать с синтезированными и акустическими звуками, осуществлять между ними гармоничное взаимодействие. Студенты приобретают навыки работы с современными видами музыкального программного обеспечения. В результате прохождения теоретической части курса «Компьютерная аранжировка» у студентов вырабатывается способность преломления музыкально-теоретических знаний и принципов традиционной аранжировки музыки сквозь призму прикладных компьютерных технологий. Дисциплина «Компьютерная аранжировка» включена в комплексную профессиональную подготовку студентов направления «Компьютерная музыка», тесно взаимодействует с такими специальными дисциплинами, как «Прикладные музыкальные программы», «Компьютерные технологии в музыке», «Основы звукорежиссуры» «Специнструмент», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и другими.

Важнейшим дидактическим принципом в преподавании дисциплины «Компьютерная аранжировка» является тесная взаимосвязь теории и практики. Основной целью курса является подготовка квалифицированных специалистов, способных создавать, записывать и аранжировать музыкальные произведения

при помощи современного программного обеспечения, создавать оригинальные творческие работы с использованием новейших компьютерных технологий].

В рамках курса предполагается выполнение следующих задач:

- изучить принципы устройства и функционирования мультимедийного компьютера;
- достичь понимания принципов работы и классификации аппаратного и программного обеспечения в области музыкальных информационных технологий;
- свободно ориентироваться в требованиях к компьютерному оборудованию в соответствии с разными профессиональными задачами музыканта, решаемыми с помощью компьютера;
- применять в практике компьютерной аранжировки знания физических свойств звука и его цифровой обработки
- сформировать целостный взгляд на электроакустическую композицию;
- обобщить и преобразовать знания и навыки музыкально-теоретических дисциплин для преломления их в сфере компьютерной аранжировки музыки;
- освоить знания о сущности, функциональных возможностях и закономерностях применения компьютерных технологий в музыке;
- воспитать структурное логическое мышление, выработать базовые умения и навыки написания музыки на основе современных музыкальных компьютерных технологий;
- ознакомиться с принципами организации ведущих стилей компьютерной аранжировки музыки в их историческом становлении.

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

- уметь квалифицированно применить знания и навыки для корректного использования аппаратного и программного обеспечения компьютерной аранжировки музыки;

- владеть навыками звукозаписи и обработки музыкального материала средствами музыкально-компьютерных технологий;
- генерировать партии виртуальных музыкальных инструментов с помощью программ для создания и редактирования компьютерной музыки;
- применять при создании и воспроизведении музыкального произведения основные технологии компьютерного синтеза и обработки звука;
- знать и понимать генезис и основные принципы построения и развития электроакустической композиции;
- дифференцировать в теории и на практике специфические образные, жанровые, формообразующие, фактурные, тембровые особенности современной электроакустической композиции в различных стилях
- свободно ориентирования в ведущих стилях популярной музыки современности и уметь воплощать их в рамках компьютерной аранжировки музыкальных произведений.
- быть готовым к применению полученных знаний, умений и навыков в творческой и преподавательской деятельности.

Учебно-методический комплекс ориентирован на оказание помощи преподавателям и студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и освоении теоретических и практических знаний и навыков в области компьютерной музыки. Раскрываются основные проблемы и перспективы развития электроакустической аранжировки в условиях современности. Дается материал для ознакомления и практические задания для закрепления главных аспектов освоения учебной дисциплины. Разделы, включенные в комплекс, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и выработки у студентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с современным уровнем развития эстрадного искусства.

Программа обучения включает в себя индивидуальные занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК выстроена по принципу освоения практических навыков на основе теоретической базы, полученной в ходе индивидуальных занятий и самостоятельной работы. Данный подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку студента к активной творческой профессиональной деятельности в качестве аранжировщика. Учащийся осваивает умения и навыки в работе со специальным программным обеспечением и аппаратными устройствами в ходе занятий. Ему также предоставляется ряд заданий для закрепления пройденного материала в ходе самостоятельной работы с источниками информации и музыкальным компьютерным обеспечением.

Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы.

Объем знаний по дисциплине «Компьютерная аранжировка» обусловлен учебной программой, рассчитанный на четыре года обучения. Общее количество часов составляет 654 часов, из которых 288 часа отведено на аудиторные (индивидуальные) занятия, 366 часов – на самостоятельную работу студентов. Знания и практические навыки студентов контролируются в процессе обучения в виде экзаменов (3, 5, 6, 7, 8 семестр) и зачетов (2 семестре), а также при организации самостоятельной внеаудиторной деятельности.

Самостоятельная работа студентов основана на выполнении творческих заданий в виде упражнений на заданную тему, а также написании оригинальных композиций, анализа и аранжировки электроакустических композиций в различных стилях современной популярной музыки, изучении литературы при подготовке к зачету и экзаменам.

Важным дополнением к учебной работе студента по дисциплине «Компьютерная аранжировка» является обзор литературы и ресурсов Интернета по вопросам современного музыкального программного обеспечения, терминологического аппарата данного учебного предмета. При этом необходимо постоян-

но учитывать и подчеркивать приоритет художественных задач над техническими приемами их воплощения. Кроме того, большое значение для успешной работы студента имеет создание доброжелательной продуктивной атмосферы в ходе занятий, стимулирование творческой и экспериментаторской активности учащихся, а также взаимопонимание между ними и преподавателем.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание аудиторной работы студентов:

практическая часть

Практическая (индивидуальная) работа состоит из анализа поставленной задачи аранжировки, ее стиля, анализа средств для ее решения, обучения технологии работы с цифровой музыкальной информацией [12; 16; 20].

Важным принципом выбора инструментов (DAW-программы, VST-плагинов и других инструментов и приборов) является сочетание выбора решаемых задач в сочетании с конкретными требованиями программы курса. Возможность свободного средств на некоторых этапах обучения создает предпосылки для более полного освоения материала. С другой стороны, обязательные задачи формирует основы профессионального мастерства.

Подбор средств работы со звуком проводится по принципу от простого к сложному с учетом индивидуальных художественных способностей и технической подготовки каждого студента.

Для выработки широкого диапазона знаний, преподаватель должен в процессе занятий включать в программу задачи разной сложности и направления.

При работе над музыкальным произведением в среде РС, обычно выделяют три этапа: технический, художественный и итоговый. На этапе разбора задачи (технический период) важное место занимает формирование навыка анализа материала, анализа инструментария для работы. Художественный этап рассматривается в курсе «компьютерная аранжировка». В итоговом важны как техническая, так и художественная составляющие [5; 6].

В работе над творческим заданием педагог, наряду с имеющимися техническими средствами, должен акцентировать внимание студента на стиле произведения, анализе особенностей его звучания, фактуры звука, характерных приемов исполнения и звучания [22; 7; 10; 18; 20].

2.2. Примерный перечень практических задач

для индивидуальных занятий

1. Ритм-группа. Организация, функции и структура
2. Loops – понятие, правила организации, разновидности
3. Kicks, Snare (claps, snaps)
4. Hi-hats – правила организации, разновидности, формирование ритма
5. Percussion, hybrid perc., tom-toms их разновидности, формирование ритма
6. Retro Hits, Elastic, Electro, их разновидности, правила применения
7. Noise FX, Turntable FX, их разновидности, правила применения
8. Бас-разновидности VST-инструментов, правила написания линии баса
9. Аранжировка баса
10. Нетипичные мелодико-гармонические формы баса (ходы)
11. «Середина» рифа – понятие, правила изложения музыкальных линий
12. VST-Guitars, их разновидности, правила применения
13. VST-Keyboards, их разновидности, правила применения
14. VST-Sequences, их разновидности, правила применения
15. Pads, Lead, E.FX, их разновидности, правила применения
16. Riffs – понятие, правила написания
17. Riffs в стилях Jazz, Blues
18. Riffs в стилях Rock, Rockabilly, Progressive Rock
19. Музыкальная форма аранжировки
20. Riffs в стилях Reggae, Funk
21. Riffs в стиле Samba, Bossa-Nova, Rumba
22. Riffs в стилях Fusion, Acid- Jazz
23. Аранжировка песни
24. VST-инструменты струнно-смычковой группы
25. VST-инструменты группы деревянно-духовых
26. VST-инструменты, имитирующие звучание человеческого голоса
27. Аранжировка произведения малой формы

28. VST-инструменты группы медных духовых
29. VST-инструменты группы ударных симфонического оркестра
30. Этнические музыкальные VST-инструменты
31. Аранжировка на основе нотного материала
32. Аранжировка на основе аудиоматериала
33. Аранжировка в стиле Techno
34. Аранжировка в стиле House
35. Аранжировка в стиле Ambient
36. Аранжировка произведения крупной формы
37. Аранжировать музыкальный отрывок:

AMAZING GRACE

Copyright © 1988 HAL LEONARD PUBLISHING CORPORATION
International Copyright Secured ALL RIGHTS RESERVED Printed in the U.S.A.

Traditional

Moderately

A - maz - ing__ Grace! How sweet the sound that saved a __ wretch like me! ____ I once __ was __

lost, but now __ am __ found; was blind, but __ now I see. ____ A - see. ____

38. Аранжировать музыкальный отрывок:

MERCY, MERCY, MERCY

Copyright © 1966 ZAWINUL MUSIC, A Division of Gopam Enterprises, Inc.

By Josef Zawinul

Not Too Fast-Straight Eights

B \flat E \flat /B \flat B \flat 7 B \flat 7/D E \flat E \flat /F B \flat E \flat /B \flat B \flat 7 B \flat 7/D E \flat E \flat /F B \flat E \flat /B \flat B \flat 7 B \flat 7/D
 E \flat E \flat /F B \flat E \flat /B \flat B \flat 7 B \flat 7/D E \flat E \flat /F B \flat E \flat /B \flat B \flat 7 E \flat /B \flat B \flat E \flat /B \flat B \flat 7
 E \flat /B \flat B \flat B \flat /D E \flat F E \flat /F B \flat B \flat /D E \flat F Cm7
 Dm7 1. Gm F Gm F Gm 2. Gm F Gm F Gm F Gm

39. Аранжировать музыкальный отрывок:

SMILE

SAMBA

CHARLES CHAPLIN

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one flat (Bb). It consists of four sections, each with a melodic line and a corresponding chord progression.

Section A: Melody starts on G4, moving stepwise up to C5. Chords: FΔ.

Section B: Melody starts on G4, moving stepwise up to C5. Chords: FΔ, Ab7, G-7, D7b9.

Section C: Melody starts on G4, moving stepwise up to C5. Chords: FΔ, Ab7, G-7, D7b9.

Section D: Melody starts on G4, moving stepwise up to C5. Chords: G-7, C7b9, Ab-7, Db7b9.

The score concludes with a final melodic phrase: G4, A4, Bb4, C5, followed by a whole rest.

40. Аранжировать музыкальный отрывок:

TAKE THE "A" TRAIN

DUKE ELLINGTON

INTRO PLAY 4 TIMES

D7_{ALT} (A) C Δ

D7_{ALT} D-7 G7

C Δ 1 D-7 G7 2 G-7 C7 (B) F Δ

D7

D-7 G7^{b9} (C) C Δ

D7_{ALT} D-7

G7 C Δ D-7 G7

PAGE 231

41. Аранжировать музыкальный отрывок:

25

Blue Bossa

Medium-Up Bossa

$\text{♩} = 160$

Kenny Dorham

(As played by Joe Henderson)

(sample bass line) C_{MI}^6 (2) (2) C_{MI}^6 etc. (trp. w/ ten. 8va b.)

A C_{MI}^6 F_{MI}^7 $(B^{\flat 7})$
 $D_{MI}^7(\flat 5)$ $G7(\sharp 9)$ C_{MI}^6
 $E^{\flat}_{MI}7$ $A^{\flat 7}$ $D^{\flat}_{MA}7$
 $D_{MI}^7(\flat 5)$ $G7(\sharp 9)$ C_{MI}^6 (G^7)
 (trp. ten.) (lower part 2nd x only) play head twice, solo on **A**; after solos continue to **B**.

B C_{MI}^6 F_{MI}^7
 (trp. w/ten. 8va b.)
 $D_{MI}^7(\flat 5)$ $G7(\sharp 9)$ C_{MI}^6
 $E^{\flat}_{MI}7$ $A^{\flat 7}$ $D^{\flat}_{MA}7$
 $D_{MI}^7(\flat 5)$ $G7(\sharp 9)$ C_{MI}^6 (ten. loco)
 1. (G^7) 2. (G^7)
 (ten. 8va b.)

D.S. al Coda
 Trumpet plays melody (upper part) throughout.

C_{MI}^6
 (Vamp, solo & fade)

©1961 Orpheum Music. Used By Permission.

42. Аранжировать музыкальный отрывок:

KILLER JOE

BENNY GOLSON

The musical score for "Killer Joe" is presented in 4/4 time. It consists of three sections: A, B, and C. Section A (measures 1-4) has a chord progression of C7, Bb7, C7, Bb7. Section B (measures 5-8) has a chord progression of E07, A7 b9, Eb-7, Ab7. Section C (measures 9-12) has a chord progression of C7, Bb7, C7, Bb7. The notation includes treble clefs, a key signature of one flat (Bb), and various note values and rests.

PAGE 119

43. Аранжировать музыкальный отрывок:

170

Killing Me Softly With His Song

Med. Rock/
Latin Ballad

♩ = 118

Music by Charles Fox
Lyric by Norman Gimbel
(As sung by Roberta Flack)

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of two flats (Bb and Eb). It includes a guitar introduction, two main sections labeled A and B, and a final line. Chords are indicated above the staff, and lyrics are written below the notes. Section A contains the first verse, and Section B contains the second verse. The score ends with a 'fine' marking.

Introduction: BbMi7/Eb, Eb9, BbMi7/Eb, Eb9

Section A:
 I heard he sang a good song, I heard he had
 a style, And so I came to see him to
 his ten for a while. And there he was
 this young boy, a stranger to my eyes,

Section B:
 Strum-ming my pain with his fin-gers, Sing-ing my life with his words.
 Kill-ing me soft-ly with his song, Kill-ing me soft-ly with his
 song, Tell-ing my whole life with his words, Kill-ing me soft-ly
 with his song. (fine)

2nd VERSE

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd,
I felt he found my letters and read each one out loud.
I prayed that he would finish but he just kept right on. (Strumming, etc.)

3rd VERSE

He sang as if he knew me, in all my dark despair.
And then he looked right through me as if I wasn't there.

But he was there this stranger singing clear and strong. (Strumming, etc.)

©1972 Fox-Gimble Productions, Inc. Used By Permission.

44. Аранжировать музыкальный отрывок:

358

Med.-Slow Latin/Rock **This Masquerade** Leon Russell
(As sung by George Benson)

$\text{♩} = 91$

(Vamp till cue)

(On cue) *(voice/gtr. solo)*

A

Are we real - ly hap - py here — with this lone - ly game we play, —
Thoughts of leav - ing dis - ap - pear — ev - ry time I see your eyes —

Look - ing for words — to say?
No mat - ter how hard — I try. —

Search - ing but not find - ing un - der - stand - ing an - y way, — } We're lost —
to un - der - stand the rea - sons that we car - ry on this way, — }

in a mas quer - ade. —

B

Both a - fraid to say — we're just — too far — a - way —
from be - ing close to - geth - er from the start. — We

tried to talk — it o - ver, but the words — got in — the — way. — We're lost —

in - side — this lone - ly game — we play. — **D.S. al Coda**

(Solo) (funkier)

(Vamp till cue)

Solo on vamp or on head (ABA); after solos, play head, take Coda, vamp, solo & fade.

1977 Skyhill Music. Used By Permission.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Перечень вопросов для контроля знаний студентов

1. Классификация компьютерных прикладных музыкальных компьютерных программ
2. Архитектура PC. Особенности каждого вида архитектуры
3. Редактирование MIDI-сообщений в режиме «List Editor» программы «Cubase» («Nuendo»)
4. Обработки звука и эффекты: амплитудная, частотная, тембровая модуляция
5. Назначение и применение редактора «Pool» программы «Cubase» («Nuendo»)
6. Применение обработок и эффектов в реальном времени в звуковых редакторах («Wavelab», «Sound Forge»)
7. Коммутация модулей обработки сигнала в реальном времени при помощи окна Insert («Cubase» «Nuendo»)
8. Основные операции с музыкальным текстом в нотных редакторах
9. Нотные редакторы: виды, возможности, основные характеристики
10. Обработки звука и эффекты: графический, параметрический, параграфический, эквалайзеры. Назначение, основные характеристики
11. Многоканальная запись звука в DAW-программах («Cubase», «Nuendo»). Необходимое оборудование
12. Звуковые карты в PC: назначение, виды, основные характеристики, интерфейсы коммутации
13. Основные виды MIDI-сообщений и их редактирование («Cubase», «Nuendo»)
14. Мастеринг. Основные этапы процесса
15. Сведение композиции в DAW-программах («Cubase», «Nuendo»). Этапы, назначение и особенности
16. MIDI-интерфейс: основные виды контроллеров. Назначение, применение

17. Программы для коррекции интонации исполнителя. Виды, основные характеристики
18. Основные виды синтеза звука, применяемого в музыкальных электронных синтезаторах
19. Коммутация модулей обработки сигнала при помощи окна Send. Pre-Send, Post-Send. Назначение, применение («Cubase» «Nuendo»)
20. Стерефония. Особенности восприятия человеком стереосигнала. Приборы изменения и контроля стереобазы
21. Цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразование звука. АЦП и ЦАП. Параметры оцифровки, их влияние на качество звука
22. Аудио редакторы, их разновидности и возможности
23. Типы файлов, используемых в программе «Cubase» («Nuendo»)
24. Редактирование MIDI-сообщений в режиме «Key Editor» в программе «Cubase» («Nuendo»)
25. Обработка звука и эффекты: приборы динамической обработки Клавиши быстрого вызова, используемые в программе «Cubase» («Nuendo»)
26. Сохранение аудио информации. Импорт аудио файлов в программе «Cubase» («Nuendo»)
27. Обработка звука и эффекты. Эквалайзеры, их виды
28. Запись и редакция аудиофайла в программе «Cubase» («Nuendo»)
29. РС как рабочий инструмент композитора, аранжировщика и музыканта. Необходимое оборудование и программное обеспечение.
30. Секвенсоры – многоканальные виртуальные студии DAW «Cubase» («Nuendo»)
31. Рабочее окно программы «Cubase» («Nuendo»)
32. Обработка звука и эффекты: реверберация, дилэй
33. Операция редактирования аудиоинформации в программе «Wave Lab», «Sound Forge», «Cool Edit»
34. Управление контролерами в программе «Cubase» («Nuendo»)
35. MIDI – цифровой интерфейс музыкальных инструментов

36. Запись и редактирование MIDI-информации в программе «Cubase» («Nuendo»)
37. Организация звуковых банков программных синтезаторов
38. Микшерский пульт в программе «Cubase» («Nuendo»)
39. Подключаемые модули формата Direct-X, VST, VSTi
40. Работа с живым звуком в программе «Cubase» («Nuendo»)
41. Форматы файлов и их редактирование. Звуковые библиотеки
42. Звуковые эффекты, применяемые в программе «Sound Forge» («Wave Lab», «Cool Edit»)
43. Процессы редактирования звука, осуществляемые в программе «Wave Lab» («Sound Forge», «Cool Edit»)
44. Дополнительные модули и инструменты, используемые в программе «Cubase» («Nuendo»)
45. Аналоговый и цифровой мастеринг. Назначение
46. Семплер-виртуальная студия «Fruty Loops»
47. Клавиши быстрого вызова, используемые в программе «Cubase» («Nuendo»)
48. Подготовка к записи и запись файлов на CD, DVD. Программа «Nero»
49. Редактирование нотного текста в режиме «Score» («Staff»)
50. Технические и творческие возможности программы «Reason»

Критерии оценки ответов

10 баллов:

Тембры музыкальных инструментов соответствуют художественно-образному строю аранжируемого музыкального произведения. Используются разнообразные элементы фактурного заполнения — контрапункты, педаль, ритмическая и аккордовая фигурации. Выбранное регистровое расположение инструмента соответствует их техническим и художественным возможностям. Общее звучание не перегружено, используемые элементы музыкальной фактуры хорошо взаимодействуют, не заглушая друг друга. Тембры, используемые для аранжировки партии ударных инструментов, хорошо сочетаются друг с другом по характеру обработки, объему, продолжительности звучания, выдержаны в единых стилистических границах. Партия ударных ритмически изобретательна, подчеркивает акценты, синкопы, содержащиеся в основном тематическом материале. Используемые музыкальные тембры, ритмически, музыкально-интонационный рисунок инструментальных партий выдержаны в едином стилистическом ключе, соответствуют характеру и образу аранжируемого произведения.

9 баллов:

Тембры музыкальных инструментов сочетаются друг с другом. Основная мелодическая линия подчеркивается инструментальным сопровождением. Инструменты темброво сочетаются друг с другом. Используются элементы фактурного заполнения. Партия баса хорошо взаимодействует с партией ударных. Рисунок инструментальных партий выдержан в едином стилистическом ключе.

8 баллов:

Тембры музыкальных инструментов соответствуют художественно-образному строю аранжируемого произведения, но не вполне сочетаемы друг с другом. Регистровое расположение способствует выявлению основной и побочных линий аранжировки. Выбранное регистровое расположение инструментов соответствует их техническим и художественным возможностям. Тембры инструментов, используемых для аранжировки партии ударных, хорошо подобраны

по отношению друг к другу, но тембр баса по своей окраске, продолжительности, глубине звучания не вполне сочетается с тембром ударных. Используются лишь некоторые из элементов фактурного значения. Партия баса выписана достаточно рельефно, но имеются некоторые ритмические неточности во взаимодействии с партией ударных. Используемые музыкальные тембры, ритмический и музыкально-интонационный рисунок инструментальных партий выдержаны, в целом, в едином стилистическом ключе.

7 баллов:

Регистровое расположение выбранных инструментов соответствует их техническим и художественным возможностям, но не всегда способствует выявлению основной и побочной мелодических линий аранжировки. Партия ударных схематична – не подчеркиваются синкопы, акценты. Инструментальные линии не всегда выдержаны в едином стилистическом ключе.

6 баллов:

Используются лишь некоторые из элементов фактурного заполнения. Партия баса выписана достаточно рельефно, но часто встречаются неточности в ритмическом взаимодействии с партией ударных. Ритмический и музыкально-интонационный рисунок не выдержан в едином стилистическом ключе.

5 баллов:

Тембры музыкальных инструментов, использованных в аранжировке, не вполне сочетаются друг с другом. Выбранное регистровое расположение инструментов не всегда соответствует их техническим и художественным возможностям. Используемые элементы фактурного заполнения выписаны недостаточно рельефно. Партия баса нечетко взаимодействует с партией ударных.

4 балла:

Набор музыкальных инструментов, использованных в аранжировке, не продуман. Тембры инструментов плохо сочетаются друг с другом. Мелодические линии, имеющие функциональное различное назначение, расположены в одном регистровом диапазоне. Выбранное регистровое расположение инструментов не вполне соответствует их техническим и художественным возможно-

стям. Тембры, используемые для аранжировки партии ударных инструментов, не сочетаются как друг с другом, так и с выбранным тембром бас-гитары. Используемые элементы фактурного заполнения выписаны достаточно примитивно. Партия баса не продумана и нечетко взаимодействует с партией ударных и основной линией произведения. Используемые музыкальные тембры, характер ритмического и мелодического движения не выдержаны в определенной стилистической манере.

3 – 1 балл:

Тембры музыкальных инструментов не соответствуют художественно-образному строю аранжируемого произведения, а также плохо сочетаются друг с другом. Выбранное регистровое расположение инструментов не соответствует их техническим и художественным возможностям. Ритм-группа темброво не организована. Партия баса в ритмическом и мелодическом отношении выписана поверхностно. Партия ударных ритмически не организована, не взаимодействует как с партией баса, так и с основной мелодической линией. Аранжировка стилистически индифферентна.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Программа учебного курса

Пояснительная записка

Курс «Компьютерная аранжировка» является одной из базовых дисциплин для студентов специальности «Искусство эстрады» специализации «Компьютерная музыка» и предназначен для формирования практических навыков по аранжировке музыкального материала, с использованием современных компьютерных технологий. Дисциплина предусматривает овладение навыками работы с VST-инструментами, синтезированными и акустическими звуками. Изложение материала основывается на непосредственной связи теории и практики.

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных специалистов, способных создать оригинальные композиции и аранжировать музыкальные произведения с использованием современных компьютерных технологий.

Задачи – изучение студентами технологий, стилей, принципов и концепций компьютерной аранжировки, а также специфики актуальных направлений музыкального искусства.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

– *знать*

принципы создания компьютерного музыкального проекта и организации саунд-меню;

ритмические и стилистические особенности эстрадных музыкальных направлений;

способы организации гармонической вертикали, музыкальной фактуры и формы при использовании синтетических тембров, виртуальных и электронных инструментов, а также специфику их сочетания с акустическим и электроакустическим составом.

– уметь

самостоятельно создавать компьютерные музыкальные проекты и организовывать саунд-меню;

использовать ритмические и стилистические особенности эстрадных музыкальных направлений;

ориентироваться в организации гармонической вертикали, музыкальной фактуры и формы при использовании синтетических тембров, виртуальных и электронных инструментов, а также в специфике их сочетания с акустическим и электроакустическим составом;

создавать оригинальные композиции, аранжировать музыкальные произведения, обеспечивать необходимую аудио-поддержку проекта с использованием современных компьютерных технологий.

– иметь представление

об основных тенденциях развития актуальных форм и выразительных средств музыкального искусства.

Освоение дисциплины «Компьютерная аранжировка» должно обеспечить формирование следующих академических компетенций:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;

АК-4. Уметь работать самостоятельно;

АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (владеть креативностью);

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни;

социально-личностных компетенций:

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;

СЛК-6. Уметь работать в коллективе;

профессиональных компетенций:

ПК-4. Владеть технологиями компьютерной аранжировки музыкальных произведений в разных формах, жанрах и стилях;

ПК-8. Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический и исполнительский опыт, творчески использовать его в своей педагогической деятельности;

ПК-17. Сотрудничать со специалистами других творческих профессий – композиторами, художниками, участниками постановочной группы.

Курс рассчитан на 654 часа, из них 288 часа аудиторных занятий

Формами текущей аттестации являются:

- зачет в 2 семестре;
- экзамен в 3, 5, 6, 7, 8 семестрах

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I

Тема 1. Введение в предмет. Особенности творческого процесса при работе над компьютерной аранжировкой

Аранжировка как вид творческой деятельности. Отличие компьютерной аранжировки от традиционной акустической. Этапы создания компьютерных музыкальных проектов. Техническое оборудование и программное обеспечение, их влияние на окончательный результат. Взаимодействие аранжировщика с исполнителями, звукорежиссером, продюсером, музыкантами.

Тема 2. Ритм-группа

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

Тема 3. Loops – понятие, правила организации, разновидности

Объединение линий Kicks, Snares, Hi-hats, Percussion. Однотактовые, двухтактные, четырехтактные Loops. Loops с использованием FX.

Тема 4. Kicks, Snares (claps, snaps), Hi-hats, – правила организации, разновидности, формирование ритма

Разновидности Kicks. Линия Kicks с использованием простых ритмов. Линия Kicks с использованием синкопированных ритмов.

Виды Hi-hats, Snares, их взаимодействие с линией Kicks.

Break с использованием hi-hats, Snares, Claps, Snaps.

Тема 5. Percussion, Hybrid perc., tom-toms их разновидности, формирование ритма

Виды Percussion: Bongos, Congas, Djembes, Shakers, Cowbells, Windchimes и др. Hybrid perc. как разновидность Percussion. Взаимодействие различных VST- Percussion.

Виды tom-toms. Взаимодействие Percussion и tom-toms с основными Loops.

Тема 6. Retro Hits, Elastic, Electro, их разновидности, правила применения

Разновидности Retro Hits, Elastic и Electro. Стилистическая специфика и правила применения Retro Hits, Elastic и Electro.

Тема 7. Noise FX, Turntable FX, их разновидности, правила применения

Разновидности Noise FX, Turntable FX. Стилистическая специфика и правила применения Noise FX, Turntable FX.

Тема 8. Бас-разновидности VST-инструментов.

Правила написания линии баса

VSTi, имитирующие натуральный звук басовых музыкальных инструментов: Broomstick bass, Korg M1, Colossus, Trilogy и др.

Взаимодействие линии баса с темой. Взаимодействие линии баса с Loops. Взаимодействие линии баса с Kicks.

Тема 9. Аранжировка баса

Значение тембра баса. Использование аккордовых нот. Использование неаккордовых звуков (диатонических, хроматических). Гаммообразное движение линии баса. Мелодизация линии баса. Имитация приёмов игры на бас-гитаре в компьютерной аранжировке.

Тема 10. 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 Happy Feet, 7/4 Fusion и др.

Тема 11. «Середина» рифа – понятие, правила изложения музыкальных линий

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

Тема 12. VST-Guitars, их разновидности, правила применения

Разновидности VST-Guitars. Специфика использования виртуальной фактуры. Правила создания оригинальной гитарной линии. Имитация приёмов игры на гитаре в компьютерной аранжировке.

Тема 13. VST-Keyboards, их разновидности, правила применения

Разновидности VST-Keyboards. Специфика использования виртуальной фактуры. Правила создания оригинальной клавишной линии. Имитация приёмов игры на клавишных инструментах в компьютерной аранжировке.

Тема 14. VST-Sequences, их разновидности, правила применения

Разновидности VST-Sequences. Специфика использования Sequences. Взаимодействие Sequences с основной мелодической линией. Роль Sequences в музыкальной фактуре.

Тема 9. Pads, Lead, E.FX, их разновидности, правила применения

Разновидности Pads, Lead, E.FX. Специфика использования Pads, Lead, E.FX.

Lead в проведении основной мелодической темы. Lead в проведении контрапункта.

Взаимодействие Pads, E.FX с основной мелодической линией. Роль Pads, E.FX в музыкальной фактуре.

Раздел II

Тема 1. Riffs – понятие, правила написания

Riffs как стилистическая метроритмическая формула. Составные части Riffs: Loops, бас, «середина». Правила написания Riffs. Однотактовые, двухтактные, четырехтактные Riffs. Riffs и музыкальная форма произведения.

Тема 2. Riffs в стилях Blues, Jazz

Особенности стилей. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 3. Riffs в стилях Rock, Rockabilly, Progressive Rock

Особенности стилей. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 4. Музыкальная форма аранжировки

Наиболее часто используемые музыкальные формы. Вступление, импровизация, кода. Основные приёмы их изложения. Куплетная, двухчастная, трёхчастная формы, баллада, рондо, сюита.

Раздел III

Тема 1. Riffs в стилях Reggae, Funk

Особенности стилей. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 2. Riffs в стиле Samba, Bossa-Nova, Rumba

Особенности стилей. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 3. Riffs в стилях Fusion, Acid-Jazz

Особенности стилей. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 4. Аранжировка песни

Определение стиля аранжировки. План аранжировки. Создание регистравого и тембрового пространства для голоса в фактуре аранжировки.

Раздел IV

Тема 1. VST-инструменты струнно-смычковой группы

Разновидности VST-инструментов струнно-смычковой группы. Специфика использования VST-инструментов струнно-смычковой группы в аранжировке. Сольная и групповая оркестровые линии VST-инструментов струнно-смычковой группы. Имитация приёмов игры на инструментах струнно-смычковой группы в компьютерной аранжировке.

Тема 2. VST-инструменты группы деревянно-духовых

Разновидности VST-инструментов группы деревянно-духовых. Специфика использования VST-инструментов группы деревянно-духовых в аранжировке. Сольная и групповая оркестровые линии VST-инструментов группы деревянно-духовых. Имитация приёмов игры на инструментах группы деревянно-духовых в компьютерной аранжировке.

Тема 3. VST-инструменты, имитирующие звучание человеческого голоса

Разновидности VST-инструментов, имитирующих звучание человеческого голоса. Специфика использования VST-инструментов, имитирующих звучание человеческого голоса в аранжировке. Сольная и групповая оркестровые ли-

нии VST-инструментов, имитирующих звучание человеческого голоса. Имитация приёмов звуковой подачи в VST-инструментах, имитирующих звучание человеческого голоса в компьютерной аранжировке.

Тема 4. Аранжировка произведения малой формы

Определение стиля аранжировки. План аранжировки. Регистровая и тембровая драматургия в изложении музыкальной темы.

Раздел V

Тема 1. VST-инструменты группы медных духовых

Разновидности VST-инструментов группы медных духовых. Специфика использования VST-инструментов группы медных духовых в аранжировке. Сольная и групповая оркестровые линии VST-инструментов группы медных духовых. Имитация приёмов игры на инструментах группы медных духовых в компьютерной аранжировке.

Тема 2. VST-инструменты группы ударных симфонического оркестра

Разновидности VST-инструментов группы ударных симфонического оркестра. Специфика использования VST-инструментов группы ударных симфонического оркестра в аранжировке. Имитация приёмов игры на VST-инструментах группы ударных симфонического оркестра в компьютерной аранжировке.

Тема 3. Этнические музыкальные VST-инструменты

Разновидности этнических музыкальных VST-инструментов. Специфика использования этнических музыкальных VST-инструментов в аранжировке. Имитация приёмов игры на этнических музыкальных VST-инструментах в компьютерной аранжировке.

Тема 4. Аранжировка на основе нотного материала

Определение стиля аранжировки. Написание Riffs. План аранжировки. Разработка формы, основных мелодических линий аранжировки. Регистровая и тембровая драматургия в изложении музыкальной темы.

Раздел VI

Тема 1. Аранжировка на основе аудиоматериала

Анализ аудиоматериала. Определение стиля аранжировки. Написание Riffs. План аранжировки. Разработка формы, основных мелодических линий аранжировки. Тембровая драматургия аранжировки.

Тема 2. Аранжировка в стиле Techno

Особенности стиля. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 3. Аранжировка в стиле House

Особенности стиля. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Тема 4. Аранжировка в тиле Ambient

Особенности стиля. Основные варианты тембровых и ритмических соединений инструментов ритм-группы. Применение вокала, солирующих инструментов.

Раздел VII

Тема 1. Аранжировка произведения крупной формы

Определение стиля аранжировки. Регистровая и тембровая драматургия в изложении музыкальной темы и основных линий аранжировки (педаль, ритмическая фигурация, контрапункт и т.д.).

Тема 2. Применение звуковых эффектов

Звуковые эффекты платформы Direct X. Звуковые эффекты платформы VST/DXI. Звуковые эффекты специализированных музыкальных программ Cubase SX, Fruity Loops, Reason и др.

Тема 3. Микширование фонограммы

Панорамирование инструментов. Звуковой баланс основных функциональных линий. Предварительная эквалализация и компрессирование треков.

Тема 4. Мастеринг фонограммы

Основные звуковые эффекты, применяемые при мастеринге. Адаптация аранжировки к конкретным акустическим условиям. Компрессирование, эквалализация. Расширение стереобазы. Оптимизация общего звучания аранжировки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 2 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Раздел I						
1.1	Введение в предмет				8	8	1; 7; 18; 23
1.2	Особенности творческого процесса при работе над компьютерной аранжировкой				8	8	4; 6; 10; 16; 20
1.3	Ритм-группа				8	8	3; 16; 19; 23
1.4	Loops – понятие, правила организации, разновидности				8	8	6; 20; 24
1.5	Kicks – правила организации, разновидности, формирование ритма				8	8	2; 6; 9; 18; 22
1.6	Snares, claps, snaps, их разновидности, формирование ритма				8	8	3; 11; 14; 22 23
	Всего:	96			48	48	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 3 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические занятия (семинарские)	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Hi-hats, cymbals, tom-toms, их разновидности, формирование ритма				6	8	6; 13; 14; 17; 19; 22
1.8	Percussion, их разновидности, формирование ритма				8	10	3; 24
1.9	Elastic, Electro, их разновидности, правила применения				8	8	4; 6; 10; 25
1.10	Hybrid perc., Noise FX, Turntable FX, их разновидности, правила применения				6	8	24; 25
1.11	Retro Hits, их разновидности, правила применения				6	8	3; 11; 14; 22; 23
1.12	Бас-разновидности VST-инструментов				8	10	8; 22; 14; 17; 29; 39
	Всего:	94			42	52	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 4 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Правила написания линии баса				8	10	33; 36; 40;
1.14	Аранжировка баса				6	8	19 23; 24
1.14	Нетипичные мелодико-гармонические формы баса (ходы)				6	8	26; 20; 24
1.15	«Середина» рифа – понятие, правила изложения музыкальных линий				6	8	34; 13; 14
1.16	VST-Guitars, их разновидности, правила применения				6	8	8; 13; 14
1.17	VST-Keyboards, их разновидности, правила применения				8	10	29 23; 24
	Всего:	94			42	52	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 5 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18	VST-Sequences, их разновидности, правила применения				6	10	51; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 23
1.19	Pads, E.FX, их разновидности, правила применения				4	10	3; 11; 14; 22 23
2.20	Lead, их разновидности, правила применения				4	10	4; 6; 10; 16; 20
2.	Раздел II						2; 6; 9; 18; 22
2.1	Riffs – понятие, правила написания				6	10	6; 20; 24
2.2	Riffs в стилях Jazz, Blues				6	10	2; 6; 9; 18; 22
2.3	Riffs в стилях Rock, Rockabilly, Progressive Rock				4	10	2; 6; 9; 18; 22
	Всего:	90			30	60	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 6 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Музыкальная форма аранжировки				8	10	7; 4; 6; 15; 18; 19
3.	Раздел III						
3.1	Riffs в стилях Reggae, Funk				6	8	4; 6; 10; 16; 20
3.2	Riffs в стиле Samba, Bossa-Nova, Rumba				6	8	3; 16; 19; 23
3.3	Riffs в стилях Fusion, Acid- Jazz				6	8	6; 20; 24
3.4	Аранжировка песни				8	8	2; 6; 9; 18; 22
4.	Раздел V						
4.1	VST-инструменты струнно-смычковой группы				8	10	34; 39; 45
	Всего:	94			42	52	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 7 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	VST-инструменты группы деревянно-духовых				6	8	31; 37; 13; 44; 15; 18;
4.3	VST-инструменты, имитирующие звучание человеческого голоса				6	6	33; 11; 14; 22 23
4.4	Аранжировка произведения малой формы				6	6	44; 36; 10; 16; 20
5.	Раздел V						53;56; 19; 23
5.1	VST-инструменты группы медных духовых				6	8	36; 40; 44
5.2	VST-инструменты группы ударных симфонического оркестра				6	8	42; 56; 29; 38; 22
5.3	Этнические музыкальные VST-инструменты				6	8	54; 36; 10; 16; 20
5.4	Аранжировка на основе нотного материала				6	8	32; 47;48; 54
	Всего:	94			42	52	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 8 СЕМЕСТР

№ раздела, темы	Название раздела и темы	Количество часов					Литература
		Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа	
			лекции	Практические (семинарские) занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Раздел VI						
6.1	Аранжировка на основе аудиоматериала				8	8	33; 11; 14; 22; 23
6.2	Аранжировка в стиле Techno, House				6	8	54; 6; 10; 16; 20
6.3	Аранжировка в тиле Ambient				6	8	23; 16; 19; 23
7.	Раздел VII					8	
7.1	Аранжировка произведения крупной формы				8	8	22; 46; 9; 18; 22
7.2	Применение звуковых эффектов				6	10	24; 28; 37
7.3.	Микширование фонограммы Мастеринг фонограммы				8	10	12; 39;40;44
	Всего:	94			42	52	

4.2. Требования к самостоятельной работе студентов

№	Название раздела, темы	К-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения Список литературы см. в учебно-методич. карте	Цель или задача СРС
1.3	Ритм-группа	8	Проработать литературу по теме	Изучение литературы по данной теме	Усвоить основные теоретические знания
1.4	Loops – понятие, правила организации, разновидности	8	Изучить виды и назначение	Работа на PC с различными приложениями и литературой	Практическое усвоение материала, развитие навыков работы
1.5	Kicks – правила организации, разновидности, формирование ритма	8	Работа с инструментами данной группы	Работа в DAW с MIDI и аудио	Получение практических навыков
1.6	Snares, claps, snaps, их разновидности, формирование ритма	8	Работа с инструментами данной группы	Работа в DAW с MIDI и аудио	Получение практических навыков
1.7	Hi-hats, cymbals, tomtoms, их разновидности, формирование ритма	8	Работа с инструментами данной группы	Работа в DAW с MIDI и аудио	Получение практических навыков
1.8	Percussion, их разновидности, формирование ритма	8	Работа с инструментами данной группы	Проработка литературы. Работа в DAW	Расширенное усвоение учебного материала
1.9	Elastic, Electro, их разновидности, правила применения	8	Работа с VSTi	Работа в DAW с MIDI и VST	Получение практических навыков
1.10	Hybrid perc., Noise FX, Turntable FX, их разновидности, правила применения	8	Изучить принципы работы устройств	Работа в Cubase, Изучение литературы	Получение практических навыков
1.11	Retro Hits, их разновидности, правила применения	8	Работа с VSTi	Работа в Cubase, Изучение литературы	Получение практических навыков
2.1	Бас-разновидности VST-инструментов	8	Работа с VSTi	Работа в DAW с MIDI и VST	Расширенное изучение темы
2.2	Правила написания линии баса	8	Работа с VSTi	Работа в Cubase, Изучение литературы	Получение практических навыков
2.3	Аранжировка баса	8	Запись MIDI- и аудиоинформации на трек	Практическая работа в Cubase	Получение практических навыков
2.4	Нетипичные мелодико-гармонические формы баса (ходы)	8	Запись MIDI-информации на трек	Практическая работа в Cubase с треком	Получение практических навыков
2.5	«Середина» рифа – понятие, правила изложения музыкальных линий	8	Работа с VST ритм-группой	Практическая работа в Cubase	Расширенное изучение темы
2.6	VST-Guitars, их разновидности, правила применения	8	Изучить принципы работы устройств	Практическая работа в Cubase	Расширенное изучение темы
2.7	VST-Keyboards, их разновидности, правила применения	8	Работа с VSTi	Практическая работа в Cubase с треком	Получение практических навыков
2.8	VST-Sequences, их разновидности, правила применения	8	Работа с VSTi	Практическая работа в Cubase	Получение практических навыков

2.9	Pads, E.FX, их разновидности, правила применения	8	Работа с VSTi	Практическая работа в Cubase	Получение практических навыков
2.10	Lead, их разновидности, правила применения	8	Запись MIDI-информации на трек	Работа в DAW Cubase	Расширенное изучение темы
3.1	Riffs – понятие, правила написания	8	Работа с VST ритм-группой	Работа в DAW Cubase	Получение практических навыков
3.2	Riffs в стилях Jazz, Blues	8	Работа с VST ритм-группой	Работа в DAW Cubase	Расширенное изучение темы
3.3	Riffs в стилях Rock, Rockabilly, Progressive Rock	8	Работа в DAW Cubase	Работа в DAW Cubase	Получение практических навыков
3.4	Музыкальная форма аранжировки	8	Изучение литературы и практических примеров	Практическая работа в Cubase	Расширенное изучение темы
4.1	Riffs в стилях Reggae, Funk	8	Работа в DAW Cubase звука	Изучение литературы по данной теме	Получение практических навыков
4.2	Riffs в стиле Samba, Bossa-Nova, Rumba	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа с VSTi-синтезаторами	Получение практических навыков
4.3	Riffs в стилях Fusion, Acid- Jazz	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа с VSTi-синтезаторами	Получение практических навыков
4.4	Аранжировка песни	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа с VSTi-синтезаторами	Получение практических навыков
5.1	VST-инструменты струнно-смычковой группы	8	Изучение литературы	Работа с VSTi-синтезаторами	Получение практических навыков
5.2	VST-инструменты группы деревянно-духовых	8	Изучение литературы	Работа с синтезаторами	Получение практических навыков
5.3	VST-инструменты, имитирующие звучание человеческого голоса	8	Работа с VSTi	Работа с синтезаторами	Получение практических навыков
5.4	Аранжировка произведения малой формы	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	Получение практических навыков
6.1	VST-инструменты группы медных духовых	8	Работа с VSTi	Работа в DAW	Получение практических навыков
6.2	VST-инструменты группы ударных симфонического оркестра	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	Получение практических навыков
6.3	Этнические музыкальные VST-инструменты	8	Работа в DAW	Работа на PC с различными приложениями и литературой	Расширенное изучение темы
6.4	Аранжировка на основе нотного материала	8	Работа с нотным текстом	Практическая работа в Cubase	Практическое усвоение материала, развитие навыков работы
7.1	Аранжировка на основе аудиоматериала	8	Работа с аудио-материалом	Практическая работа в Cubase	Практическое усвоение материала

7.2	Аранжировка в стиле Techno, House	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	развитие навыков
7.2	Аранжировка в стиле House	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	Практическое усвоение материала, развитие навыков работы
7.3	Аранжировка в стиле Ambient	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	Практическое усвоение материала
7.3	Аранжировка произведения крупной формы	8	Изучение литературы и практических примеров	Практическая работа в Cubase	развитие навыков
7.4	Применение звуковых эффектов	8	Изучение литературы и работа с VST	Практическая работа в Cubase	Практическое усвоение материала, развитие навыков работы
7.5	Микширование фонограммы	8	Изучение литературы и практических примеров	Работа в DAW	Получение практических навыков
	Всего	366			

4.3. Список литературы

Основная

1. Бровко, В. Азбука аранжировки / В. Л. Бровко. – СПб. : Композитор, 2004. – 84 с.
2. Рогаль-Левицкий, Д. Р. Современный оркестр : в 4 т. / Д. Р. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1953 – 1956. – Т. 1. – 481 с.
3. Del Mar, N. Anatomy of the Orchestra / N. Del Mar. – London: University of California Press, 1983. – 528 p.
4. Blades, J. Percussion instruments and their history / J. Blades. – London : Bold Strummer, 1992. – 513 p.
5. Петелин, Р. Ю. CubaseSX 3. Запись и редактирование музыки / Р. Ю. Петелин. – СПб. : БХВПетербург, 2007. – 752 с.
6. Петелин, Р. Ю. Cakewalk SONAR. Запись песни в домашней студии / Р. Ю. Петелин. – СПб. : БХВПетербург, 2006. – 608 с.
7. Медников, В. В. Основы компьютерной музыки / В. В. Медников. – СПб. : БВХПетербург, 2002. – 269 с.
8. Загуменнов, А. П. Plugins. Встраиваемые приложения для музыкальных программ / А. П. Загуменнов. – М. : ДМК, 2000. – 58 с.
9. Петелин, Р. Ю. Steinberg Cubase 5. Запись и редактирование музыки / Р. Ю. Петелин. – СПб., БХВПетербург, 2010. – 896 с.
10. Петелин, Р. Ю. Propellerhead Reason – музыкальная студия. / Р. Ю. Петелин. – СПб. : БХВПетербург, 2006. – 224 с.
11. Медведев, Е. В. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука / Е. В. Медведев. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 424 с.
12. Володин, А. В. Электронные музыкальные инструменты / А. В. Володин. – М. : Музыка, 1979. – 148 с.
13. Севашко, А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм / А. В. Севашко. – М. : Альтекс, 2004. – 382 с.
14. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры / Б. Я. Меерзон. – М. : АспектПресс, 2004. – 437 с.

15. Меерзон, Б. Я. Основы электроакустики и магнитная запись звука / Б. Я. Меерзон. – М. : Гос. ком. по телевидению и радиовещанию, 1973. 204 с.
16. Медников, В. М. Основы компьютерной музыки / В. М. Медников – СПб. : БВХПетербург, 2002. □ 488 с.
17. Выходец, А.В. Радиовещание и электроакустика / А. В. Выходец. М. : Радио и связь, 1989. – 512 с.
18. Загуменнов, А. П. Компьютерная обработка звука / А. П. Загуменнов. – М. : NTPress, 2004. – 512 с.
19. Ивановский, А. С. Прикладные музыкальные программы [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». – Минск : Современные знания, 2012. 90 с.
20. Ивановский, А. С. Основы звукорежиссуры [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». – Минск : Современные знания, 2012. 57 с.
21. Ивановский, А. С. Музыкальные электронные модули [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». – Минск : Современные знания, 2012. 90 с.
22. Ивановский, А. С. Компьютерные технологии в музыке [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». Минск.: Современные знания, 2010. 86 с.
23. Ивановский, А. С. Звукозаписывающее оборудование [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». – Минск : Современные знания, 2009. 93 с.
24. Ивановский, А. С. Введение в специальность [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады». – Минск : Современные знания, 2012. 67 с.
25. Ивановский, А. С. Звукообработывающее оборудование [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов специальности 117 03 01 «Искусство эстрады».– Минск : Современные знания, 2008. 69 с.

26. Шустрова, О. Пространство медиаискусства / О. Шустова. – СПб. : БХВ Петербург, 2007. 412 с.
27. Дубровский, Д. Компьютер для музыкантов / Д. Дубровский. – М. : АспектПресс, 2004. – 397 с.
28. Иванов, П. В. Звук, как элемент создания художественного образа : учебно-метод. пособие для направлений специальности «Режиссура» / П. В. Иванов. – Минск, БГАИ, 2011. – 214 с.
29. Загуменов, И. Запись и редактирование звука / И. Загуменов. – М., 2005.
30. Петелин, Ю.В. Персональный оркестр в персональном компьютере / Ю. В. Петелин. – СПб. : БХВПетербург, 2007. □ 224 с.
31. Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собственных сочинений [В 2 т.] / Н. А. Римский-Корсаков ; под ред. М. Штейнберга. – М. : СПб. : Российское музыкальное издательство, 1913. Т. 1. – 196 с.
32. Гаранян, Г. С. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. С. Гаранян. – М. : Музыка, 1984. – 344 с.
33. Олеников, К. О. Аранжировка / К. О. Олеников. – Ростов на/Д. : Феникс, 2003. – 218 с.
34. Саульский, Ю. С. Аранжировка для бигбэнда : метод. заметки / Ю. Саульский. – М. : Композитор, 1999. – 124 с.
35. Чулаки, М. И. Инструментовка / М. И. Чулаки // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 211-213.
36. Бровко, В. Л. Азбука аранжировки / В. Л. Бровко. – СПб. : Композитор, 2004. – 84 с.
37. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, рок и попмузыке / Э. Кунин. – М. : Синкопа, 2001. – 56 с.

38. Деревских, В. Музыка на PC своими руками / В. Деревских. – СПб., БХВ Петербург, 2002. – 327 с.

Дополнительная

39. Саульский, Ю. Мелодии советского джаза / Ю. С. Саульский [и др.]. – М. : Музыка, 1987. – 95 с.

40. Пучков, С. В. Музыкальные компьютерные технологии. Современный инструментальный творчество / С. В. Пучков, М.Г. Светлов. – СПб. : ГУП, 2005. – 249 с.

41. Загуменнов, А. П. Plugins. Встраиваемые приложения для музыкальных программ / А. П. Загуменнов. – М. : ДМК, 2000. – 58 с.

42. Володин, А. А. Электронные музыкальные инструменты / А. В. Володин. – М. : Музыка, 1979. – 148 с.

43. Севашко, А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм / А. В. Севашко. – М. : Альтекс, 2004. – 382 с.

44. Меерзон, Б. Я. Основы электроакустики и магнитная запись звука / Б. Я. Меерзон. – М. : Гос. ком. по телевидению и радиовещанию, 1973. – 204 с.

45. Петелин, Ю. В. Персональный оркестр в персональном компьютере / Ю. В. Петелин, Р. Ю. Петелин. – СПб., 1997. – 579 с.

46. Блинова, М. П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности / М. П. Блинова. – Ленинград, 1974. – 143 с.

47. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб., 2000. – 712 с.

48. Медушевский, В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – М., 1976. – 569 с.

49. Федоров, А. В. Медиаобразование: История, теория и методика / А. В. Федоров. – Ростов н/Д.: ЦВВР, 2001. – 708 с.

50. Баартманс, П. Принципы аранжировки популярной музыки для цифровых клавишных инструментов Yamaha / П. Баартманс. – М., 2015. – 632 с.

51. Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 672 с.

52. Фортунатов, Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю. А. Фортунатове / Ю. А. Фортунатов ; ред. Е. И. Гордина, О. В. Лосева. – М. : Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2004. – 384 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть.....	6
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	11
2.1. Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть.....	11
2.2. Перечень практических задач и для индивидуальных занятий	12
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	21
3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам	21
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	27
4.1. Программа учебного курса	27
4.2. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов	45
4.3. Список литературы	48

Учебное электронное издание

Составители
Геращенко Елена Игоревна
Ивановский Аркадий Станиславович

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-02 Искусство
эстрады (компьютерная музыка)*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачёва*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.07.2019.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,7 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-322-1

9 789855 473221