

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО»
КАФЕДРА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ»**

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

Сергеєнко О.М.

01 вересня 2023 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Комп’ютерне аранжування»

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма	«Звукорежисура»
Статус дисципліни	Обов’язкова

Київ – 2023 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерне аранжування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво», освітньо-професійної програми «Звукорежисура»

Розробники:

Ярош О.М. – викладач кафедри «Музичне мистецтво естради»

Карпенко А. А. – викладач кафедри «Музичне мистецтво естради»

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Музичне мистецтво естради»

Протокол № 2 від 01 вересня 2023 р.

В.о. завідувач кафедри **Карпенко-Боднарук Ж.Л.**

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 6	Рік підготовки: 3,4	Рік підготовки: 3,4
Загальна кількість годин – 180		
Кількість змістовних модулів – 3	Семестр:	
Тижневих годин для денної форми навчання: індивідуальних – 2	6, 7, 8	6, 7, 8
	Лекції:	
	Індивідуальні	
	96	30
Вид підсумкового контролю: виконання практичних завдань, теоретичне опитування (колоквіум)	Лабораторні:	
Форма підсумкового контролю: диференційований залік; екзамен	Самостійна робота:	
	84	150

2. Мета й завдання навчальної дисципліни Призначення дисципліни

Однією з профільюючих дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», які здобувають кваліфікацію «Звукорежисер», є «Комп'ютерне аранжування». Засвоєння цього навчального курсу дає змогу студентам опанувати знання з історії, теорії та методики аранжування естрадної музики, засвоїти методи і прийоми аранжування.

Мета викладання дисципліни – формування у студентів спеціальності «Музичне мистецтво» знань, умінь та навичок, які необхідні майбутнім вчителям музики для використання засобів нових інформаційних технологій при викладанні музики, а також для керування навчальним процесом при його підготовці, супроводі і аналізу в умовах сучасної української музичної школи.

Завдання навчального курсу – формування у студентів таких фахових та компетентностей (ЗК- загальні компетентності; СК – спеціальні компетентності):

Компетентності	Шифр
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. .	ЗК 2
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	ЗК 3
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.	ЗК 4
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел	ЗК 5
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ЗК 8
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	ЗК 9
Здатність спілкуватися іноземною мовою.	ЗК 10
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.	ЗК 11
Здатність працювати автономно.	ЗК 12
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.	ЗК 14
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).	ЗК 15
Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.	СК 3
Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.	СК 4
Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.	СК 6
Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.	СК 9
Здатність оперувати професійною термінологією.	СК 11
Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.	СК 13
Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.	СК 15

3. Передумовами вивчення навчальної

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерне аранжування» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

ОК 8 «Сольфеджіо»

ОК 9 «Теорія музики»

ОК 10 «Гармонія»

ОК 11 «Аналіз музичних творів»

ОК 15 «Клас ансамблю»

ОК 14 «Концертмейстерський клас та методика акомпанементу»

ОК 24 «Комп'ютерні технології в музиці»

4. Очікувані результати навчання

Відповідно до освітньої програми «Звукорежисура», вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.	ПРН 4
Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.	ПРН 5
Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.	ПРН 8
Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).	ПРН 9
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.	ПРН 12

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Комп'ютерне аранжування»:

Очікувані результати навчання	Шифр ПРН
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.	ПРН 4
Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.	ПРН 5
Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.	ПРН 8
Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).	ПРН 9
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.	ПРН 12

5. Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.

5.1. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з

навчальної дисципліни є:

Поточний контроль - це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо.

Модульний (проміжний) контроль - це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу блоків змістових модулів, винесених на цей контрольний захід.

Підсумковий (семестровий) контроль – це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру.

Кожний блок змістових модулів має бути обов'язково оцінений. Студент повинен позитивно скласти модульний (проміжний) контроль.

Контроль самостійної роботи – дозволяє виявити вміння студентів орієнтуватися в інформаційних потоках, працювати з науковими джерелами, підбирати та узагальнювати матеріали, необхідні для вирішення визначеного кола завдань.

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю знань студентів: публічна демонстрація, що пов'язана з тим чи іншим видом виконання сольної / ансамблевої програми, проводиться у формі концертного виступу.

Поточний контроль.

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквиум, підсумковий контроль за змістовими модулями.

- контроль на аудиторних заняттях
- усного опитування
- виступів студентів при обговоренні теоретичних та виконавських завдань

Модульний контроль – є складовою поточного контролю і здійснюється у формі виконання студентом модульного контрольного завдання. Проведення модульного контролю знань є обов'язковим контролем якості засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу модуля – проводиться з метою систематизації знань. Кожний такий модуль включає бали за поточну роботу на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, контрольного прослуховування.

Модульний контроль має на меті оцінити рівень цілісного бачення студентом проблематики завершеної частини навчальної дисципліни, сконцентрованої в навчальному модулі та вміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях, які визначають зміст даної частини курсу.

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля, як правило, у формі:

- фронтального опитування,

- виконання індивідуальних завдань,
- розв'язання практичних ситуацій.
- Демонстрування знань з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.

Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення (перескладання/відпрацювання) даного виду контролю визначаються кафедрою, включаються до робочої програми навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на початку семестру. Графік проведення модульного контролю протягом перших двох тижнів семестру за підписом завідувача кафедрою

Форма підсумкового семестрового контролю: це підсумкове оцінювання навчальних досягнень студента за семестр, що здійснюється у формі заліку або екзамену.

На підсумковий семестровий контроль виносяться питання та/або практичні завдання, що передбачають перевірку рівня володіння студентами програмного матеріалу дисципліни в цілому та сформованості відповідних знань, умінь, навичок і набутих компетенцій як результатів опанування навчального курсу.

Диференційований залік – студент вважається допущеним до семестрового диференційованого заліку, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, та отримав позитивні оцінки за кожний змістовний модуль. Теоретичний контроль знань під час проведення диференційованого заліку може проводитись у вигляді співбесіди за завданнями теоретичного матеріалу певного періоду навчання та/або усного вибіркового опитування з питань тем самостійної роботи.

Екзамен – це форма модульного контролю рівня і якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з навчальної дисципліни. Основна мета екзаменів – встановлення дійсного змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній діяльності. Позитивну оцінку за поточну роботу студент може одержати лише за умови належного відвідування навчальних занять та виконання всіх видів завдань, винесених на поточний контроль.

Оцінювання здійснюється відповідно до регламенту проведення контролю та критеріїв оцінювання.

Засоби оцінювання: Засобом оцінювання та демонстрації результатів навчання є:

- усні опитування (питання колоквиуму);
- презентація результатів навчання;
- усний або письмовий аналіз програмних творів.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).

**Розподіл балів, які отримують студенти
(індивідуальні заняття та самостійна робота)**

МОДУЛЬ 1								
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1			ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2			СР	МК	Всього
Т 1	Т 2	Т3	Т 4	Т 5	Т 6			
10	10	10	10	10	10	10	30	100

МОДУЛЬ 2								
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3			ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4			СР	МК	Всього
Т 7	Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	Т 12			
10	10	10	10	10	10	10	30	100

МОДУЛЬ 3								
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5			ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6			СР	МК	Всього
Т 13	Т 14	Т15	Т 16	Т 17	Т 18			
10	10	10	10	10	10	10	30	100

Т 1, Т2 ... Т 18 теми занять СР – самостійна робота
МК – модульний контроль знань

Оцінювання практичного завдання змістового модуля

Бали за національною шкалою	Бали за теми аудиторної роботи	Критерії оцінювання
5	9 - 10	Студент на високому рівні виконує завдання. Надає повну, вичерпну відповідь, вільно володіє матеріалом. У повному об'ємі виконує практичне завдання, проявляє креативне мислення, застосовує знання міжпредметних дисциплін.
4	6 - 8	Студент виконує завдання з незначними помилками. Надає повну, вичерпну відповідь, вільно володіє матеріалом, але недостатньо впевнений у своїх висновках. У повному об'ємі виконує практичне завдання, проявляє креативне мислення, застосовує знання міжпредметних дисциплін.
3	3 - 5	Студент виконує завдання із значними помилками. Під час опитування на недостатньому рівні надає відповіді. При виконанні практичного завдання, допускає неточності, не може в повному об'ємі застосувати міжпредметні зв'язки.
2	0 - 2	Студент показав низький рівень знань, недоопрацьований матеріал. При опитуванні плутає поняття та значення. Практична робота не доведена до завершального етапу

Кількість балів за роботу з практичним матеріалом, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- своєчасність виконання навчальних завдань;

- повний обсяг їх виконання;
- індивідуальні завдання;
- модульна контрольна робота

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю Семестровий диференційований залік

Семестровий диференційований залік – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної, самостійної роботи та визначається в балах (від 0 до 30).

Шкала оцінювання

Національна 5 – ти бальна шкала	бали модульного контролю знань	Сума балів (R)	Шкала ECTS
5 (відмінно) Студент повністю оволодів теоретичним і практичним матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує додаткову літературу, періодику.	26-30	90-100	A
4 (добре) Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди впевнено і точно. Самостійно готує практичні завдання, але має потребу в консультації викладача.	21-25	82-89	B
	17-20	74-81	C
3 (задовільно) Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але виявляє знання і розуміння основних питань теми і здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та відтворювати практичні завдання з помилками. Плується в термінології	12-16	64-73	D
	7-11	60-63	E
2 (незадовільно) Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.	4-6	35-59	FX
	0-3	0-34	F

Шкала оцінювання самостійної роботи студентів

Оцінка в балах	Критерії оцінювання
10	Студент на високому рівні виконав завдання самостійної роботи. Демонструє вміння виділяти головне, встановлювати міжпредметні зв'язки, вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї, готовність до постійного саморозвитку та самовдосконаленню. Проявляє креативність, здатність до системного мислення, уміння використовувати сучасні інформаційні технології. Виявляє компетентність у виконанні практичного завдання.
8	Студент на достатньому рівні виконав завдання самостійної роботи. Демонструє вміння виділяти головне, встановлювати міжпредметні зв'язки, вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї, готовність до постійного саморозвитку та самовдосконаленню. На недостатньому рівні проявляє креативність, здатність до системного мислення, уміння використовувати сучасні інформаційні технології. Виконує практичне завдання з незначними помилками.
5	Студент на середньому рівні виконав завдання самостійної роботи. Недостатньо демонструє вміння виділяти головне, встановлювати міжпредметні зв'язки, вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї. Допускає суттєві помилки системного мислення. Демонструє уміння використовувати сучасні інформаційні технології. Не може проявити креативність. Практичні завдання виконує не в повному обсязі.
2	Студент на низькому рівні виконав завдання самостійної роботи. Не може виділяти головне, встановлювати міжпредметні зв'язки, робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї. Допускає суттєві помилки системного мислення. Не може проявити креативність. Практичні завдання виконує не в повному обсязі.

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Зміст навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Мультимедійний інструментарій сучасної музичної діяльності.

Сучасний мультимедійний інструментарій музичного мистецтва. Цифрова революція. Понятійний апарат мультимедійного інструментознавства, його взаємозв'язок з звукозаписом, відеозаписом, музично-теоретичними дисциплінами, основами аранжування, акустикою і технікою композиційної майстерності. Класифікація музичного мультимедійного інструментарію, програмного забезпечення та їх функціональні характеристики. Цифровий музичний інструментарій. Багатоголосся, поліфонія. (лат.*Multum + Medium*) — комбінування представлення різних форм інформації: текстової, звукової, графічної, анімації і відео. Мультимедійні веб-вузли, гіперпосилання, мультимедійні бази даних. Інтерактивність. Мультимедійна комунікація. Електронна музична творчість в системі музичної освіти.

Тема 2. Цифровий електромузичний інструментарій сучасного

аранжування.

Цифровий електромузичний інструментарій як універсальний мультитембральний засіб творчої роботи музиканта. Історична ретроспектива електронного музичного інструментарію. Тембровий аналіз проекту аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору. Багатотембровість цифрових інструментів. Оркестрове мислення в музичній діяльності з використанням синтезаторів. Інструменти симфонічного оркестру, тембри народних, старовинних, сучасних інструментів. Створення оригінальних тембрів- інструментів. Базові інструментальні набори для музичних програм. Уніфіковані інструментальні банки звуків. Апаратні і віртуальні (програмні) синтезатори. Відтворення музичного твору апаратними і віртуальними (програмними) синтезаторами. Створення проекту аранжування з використанням секвенсора синтезатора. MIDI інтерфейс. MIDI повідомлення і MIDI файли. Стандарт General MIDI, списки тембрів-інструментів. Стандарти XG, GS, GeneralMIDI-2. Створення оригінальних, синтезованих тембрів в аранжуванні з використанням синтезатора. Склад звукових карт. FM-синтез. WT-синтез. Віртуальні синтезатори звукових карт. Підключення MIDI пристроїв до звукової карти. Класифікація звукових карт. Поняття VSTтаDXплагінов.

Тема 3. Електронна партитура музичного аранжування

Огляд основних музичних напрямківсучасної музики. Поняття музичного стилю. Ознайомлення з бібліотеками музичних стилів автоакомпанементу цифрових електромузичних інструментів. Використання гармонії для швидкого аранжування мелодії.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2**Тема 4. Тембровий аналіз аранжування. Фактура образно- інтонаційний аналіз твору.**

Ритм-група. Бас гітара. Гітара. Клавішні інструменти. Ударні інструменти, їх роль в сучасному аранжуванні.

Тема 5. Робота над створенням комп'ютерного аранжування

Аранжування інструментальних творів.

Тема 6. Аналіз роботи Прослухати результат і дати аналіз художньої виразності звучання.**МОДУЛЬ 2****ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3****Тема 7. Редагування нотонасців.**

Додавання нотонасців, зміни кількості лінійок, об'єднання їх в групи. Аколади, розмір та ключові знаки. Режим роботи з нотонасцями (StaffTool). Зміна відстані між нотонасцями (RespaceStaves). Зовнішній вигляд нотонасця: Standard 5-line (стандартний п'ятилінійний), 1-line withFullBarline (однолінійний з довгими тактовими рисками), 1-line withShortBarline (однолінійний з короткими тактовими рисками), 0-line withFullBarline

(безлінійний з довгими тактовими рисками) та Other (інший).

Тема 8. Розмір і тональність.

Зміна музичного розміру і тональності: режим вибору тональності (KeySignature), ключових знаків (нагору — діези, вниз — бемолі). Введення текстової вказівки (ExpressionSelection). Бібліотека позначок і динамічних відтінків. Розстановка ліг, позначок crescendo и decrescendo, а також деяких інших графічних позначок (SmartShapes).

Тема 9. Класифікація програм віртуальних студій.

Огляд програм CakeWalk, Cubase, Nuendo. Робота в Cubase. Установка і настроювання програми. Представлення звуку у цифровій формі. Фізичні основи звукозапису. Аналоговий запис, його недоліки і переваги. Поняття цифрової обробки звукового сигналу. Переваги цифрового запису. Носії цифрового запису. Семплування та хвильові таблиці. Електронна імітація акустичних музичних інструментів.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

Тема 10. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.

Ритми сучасної естрадної музики. Ритм-група.

Ударна група

Група духових інструментів.

Склади групи духових в естрадних ансамблях. Група струнних смичкових інструментів.

Тема 11. Робота над створенням комп'ютерного аранжування

Аранжування інструментальних творів.

Тема 12. Аналіз роботи

Прослухати результат і дати аналіз художньої виразності звучання.

МОДУЛЬ 3

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5

Тема 13. Настроювання глобальних опцій.

Настроювання каналу цифрового звуку. Секція треків і кліпів. Панелі інструментів головного вікна програми, їхнє призначення і робота: Standart, Loop, Markers, Metronome, Position, Record, Select, Tempo, Transport, Transport /Large/, View. Робоче вікно програми. Елементи вікна Track. Команди спливаючого меню. Секція кліпів. Вікно діалогу DragandDropOptions. Спливаюче меню секції кліпів. Створення нового проекту. Завантаження сонга. Вирізання, копіювання, вставка фрагментів сонга. Скасування операцій. Керування записом (відтворенням, темпом, переміщенням по сонгу, виділенням фрагментів і зацикленням). Робота з аудіоефектами реального часу. Практичні приклади роботи з аудіоінформацією. Робота з мікшером. Модулі аудіо-треку і Аух-шини. Підготовка вихідного матеріалу для виконання: запис звуку на аудіотрек; перезапис звуку з декількох аудіотреків на два. Запис голосу на фонограму і створення віртуального проекту музичного твору. Створення

звукової доріжки. Налаштування запису. Використання плагінів DirectX, та VST. Основи зведення і мастерінгу фонограми, етапи роботи над аранжуванням. Зменшення – збільшення голосності окремих партій. Панорамування. Обробка ефектами, додавання пресетів еквалайзера. Фіксація результату роботи в музичному проекті у вигляді фонограми. Доведення звучання: компресія, частотна корекція, збільшення уявної голосності.

Тема 14. Графічний інструментарій.

Цифровий мультимедійний інструментарій як засіб діяльності в галузях: нотно-видавнича, композиторська (створення аранжувань та оригінальних композицій з використанням програм-секвенсорів), виконання функції звукозаписуючої студії, підготовки цифрових фонограм (в тому числі відео кліпів), реставрації старих записів, виконання звукорежисерської роботи, синтезує звук, створення електронної музики, робота з інтерактивними виконавськими системами, системами алгоритмічної музики, системами керування партитурою в реальному часі, створення і використання музикознавчих баз даних для навчання в мистецьких навчальних закладах, тощо.

Тема 15. Синхронізація звуку та зображення.

Керування файлами відеозапису. Кодування. Корекція темпу. Монтаж. Перспективи мультимедійної музичної творчості в музичній освіті.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6

Тема 16. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.

Вокальна група в естрадних вокально-інструментальних ансамблях. Робота надпартитурою твору. Аранжування пісен

Тема 17. Робота над створенням комп'ютерного аранжування

Аранжування вокально-інструментальних творів.

Тема 18. Аналіз роботи

Прослухати результат і дати аналіз художньої виразності звучання.

6.2. Структура навчальної дисципліни

ТЕМА	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Всього	У тому числі					Всього	У тому числі				
		лекції	семінари	Практ.	Індивід. роб.	Самос. робота		Лекції	семінари	Практичні	Індивід.	Самос. робота
МОДУЛЬ 1												
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.												
Тема 1. Мультимедійний інструментарій сучасної музичної діяльності.	10				4	6	10				1	9

Тема 2. Цифровий електромузичний інструментарій сучасного аранжування.	10				6	4	10				2	8
Тема 3. Електронна партитура музичного аранжування	10				6	4	10				2	8
Всього за змістовим модулем 1	30				16	14	30				5	25
Поточний контроль знань												
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2												
Тема 4. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	10				4	6	10				1	9
Тема 5. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	10				8	2	10				4	6
Тема 6. Аналіз роботи	10				4	6	10					10
Всього за змістовим модулем 2	30				16	14	30				5	25
Всього за модулем 1	60				32	28	60				10	50
Модульний контроль знань. Диференційований залік												
МОДУЛЬ 2												
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.												
Тема 7. Редагування нотозносців.	10				4	6	10				1	9
Тема 8. Розмір і тональність.	10				4	6	10				1	9
Тема 9. Класифікація програм віртуальних студій.	10				8	2	10				3	7
Всього за змістовим модулем 3	30				16	14	30				5	25
Поточний контроль знань												
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.												
Тема 10. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	10				4	6	10				1	9
Тема 11. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	14				8	6	14				4	12
Тема 12. Аналіз роботи	6				4	2	6					6
Всього за змістовим модулем 4	30				16	14	30				5	25
Всього за модулем 2	60				32	28	60				10	50
модульний контроль знань. Екзамен												
МОДУЛЬ 3												
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5.												
Тема 13. Налаштування глобальних опцій.	10				4	6	10				2	8
Тема 14. Графічний інструментарій.	10				6	4	10				2	8
Тема 15. Синхронізація звуку та зображення.	10				6	4	10				1	9

Всього за змістовим модулем 5	30				16	14	30				5	25
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6.												
Тема 16. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	10				6	4	10				2	8
Тема 17. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	14				6	20	14				2	12
Тема 18. Аналіз роботи	6				4	6	6				1	5
Всього за змістовим модулем 6	30				16	50	30				5	25
Всього за модулем 3	60				32	58	60				10	50
Модульний контроль. Диференційований залік												
ВСЬОГО	180				96	84	180				30	150

7. Організація аудиторної роботи

Організація аудиторної роботи	денна форма	заочна форма
Тема 1. Мультимедійний інструментарій сучасної музичної діяльності.	4	1
Тема 2. Цифровий електромузичний інструментарій сучасного аранжування.	6	2
Тема 3. Електронна партитура музичного аранжування	6	2
Тема 4. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	4	1
Тема 5. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	8	4
Тема 6. Аналіз роботи	4	
Тема 7. Редагування нотеносців.	4	1
Тема 8. Розмір і тональність.	4	1
Тема 9. Класифікація програм віртуальних студій.	8	3
Тема 10. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	4	1
Тема 11. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	8	4
Тема 12. Аналіз роботи	4	
Тема 13. Настроювання глобальних опцій.	4	2
Тема 14. Графічний інструментарій.	6	2
Тема 15. Синхронізація звуку та зображення.	6	1
Тема 16. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	6	2
Тема 17. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	6	2
Тема 18. Аналіз роботи	4	1
ВСЬОГО	96	30

8. Організація самостійної роботи

Організація самостійної роботи	денна форма	заочна форма
Тема 1. Мультимедійний інструментарій сучасної музичної діяльності.	6	9
Тема 2. Цифровий електромузичний інструментарій сучасного аранжування.	4	8
Тема 3. Електронна партитура музичного аранжування	4	8
Тема 4. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	6	9
Тема 5. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	2	6
Тема 6. Аналіз роботи	6	10
Тема 7. Редагування нотоносців.	6	9
Тема 8. Розмір і тональність.	6	9
Тема 9. Класифікація програм віртуальних студій.	2	7
Тема 10. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	6	9
Тема 11. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	6	12
Тема 12. Аналіз роботи	2	6
Тема 13. Настроювання глобальних опцій.	6	8
Тема 14. Графічний інструментарій.	4	8
Тема 15. Синхронізація звуку та зображення.	4	9
Тема 16. Тембровий аналіз аранжування. Фактура і образно-інтонаційний аналіз твору.	4	8
Тема 17. Робота над створенням комп'ютерного аранжування	20	12
Тема 18. Аналіз роботи	6	5
ВСЬОГО	84	150

Методичні рекомендації

Навчальна дисципліна «Комп'ютерне аранжування» покликаний задовольнити потреби студента в творчому самовираженні і дати основні знання і навички, що дозволятимуть в майбутньому вести творчу діяльність композитора та аранжувальника з використанням комп'ютерних технологій.

У процесі залучення студентів до аранжування буде актуальним звернення до різноманітних стилів і жанрів. Вивчення стилів різних композиторів і епох, в яких вони творили, їх осмислення сприяє формуванню музично ґрунтованої особистості, розвиває універсальність музичного мислення, виробляє навички творчого переосмислення явищ музичного мистецтва. Для виявлення жанровостильового комплексу студентам дається план аналізу, який включає в себе наступні пункти: назва жанру (стилю), роки виникнення і найбільш інтенсивного розвитку, найбільш яскраві представники, які працювали в цьому жанрі (стилі), найбільш характерні композиції в даному жанрі (стилі), типовий склад виконавців, характерний темп і розмір такту, особливо ритмічної організації, характеристика фактури в цілому з описом фактурних функцій партій, особливості мелодики і форми. Подібний аналіз, заснований на значному числі

композицій, дає міцний ґрунт для реалізації жанрово-стильового підходу в музичній творчості студентів.

Під час проведення самостійних робіт з аранжування необхідно використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення, щоб уникнути некоректного виконання необхідних в процесі роботи команд. Окремого та виваженого підходу вимагає від викладача і підбір репертуару для комп'ютерного аранжування, який можна розділити на три групи: академічна (класична і сучасна) музика, музика масових жанрів та народна музика. Підходи в електронному аранжуванні цих творів різні в залежності від їх жанрової приналежності. Так, музика академічних жанрів вимагає при аранжуванні більшої строгості. Музика масових жанрів, навпаки, допускає широку варіативність підходів до електронного втілення. А народну музику, яка пов'язана з усною формою творчості і завжди несе в собі елемент спонтанності, імпровізації, можна розглядати як матеріал для найрізноманітніших за складністю мови та масштабності форми творчих рішень.

9. Індивідуальна робота

Робота 1

Відкрити MIDI-аранжування у секвенсорі комп'ютера або синтезатора. Визначити інструменти, які використовуються в проекті.

Підключити апаратні і віртуальні синтезатори до треків у віртуальному оркестрі.

Керувати гучністю партій, балансом, відредагувати темп та тембри-інструменти.

Прослухати результат і визначити партію для інтерактивного виконання.

Виконати в реальному часі з віртуальним оркестром твір і записати результат.

Робота 2

Обрати ансамблеву партитуру музичного твору на 3-4 голоси (8-16 тт.)

Створити в програмі-нотатори нову електронну партитуру з відповідними нотними станами.

Встановити в програмі музичні інструменти для відтворення партій ансамблю.

Визначити тональність, відповідність ключів, нотних знаків, темпу твору.

Ввести потреково нотний текст, використовуючи різні способи:

- введення нот з використанням «миші»;
- введення нот з комп'ютерної клавіатури;
- введення нот з використанням синтезатора або MIDI-клавіатури.

Відкрити бібліотеку позначок і динамічних відтінків і ввести необхідні в електронну партитуру музичного твору.

Перевірити звучання введеного тексту.

Додати аколади нотоносців, об'єднати їх в групи. Відредагувати відстані між нотоносцями (Respace Staves). Ввести текстові вказівки (Expression Selection).

Розставити ліги, динамічні позначки (crescendo, decrescendo тощо) а також необхідні інші графічні позначки (Smart Shapes).

Роздрукувати партитуру.

Робота 3

Відкрити запропонований проект музичного аранжування в програмі віртуальній музичній студії (CoolEditPro, SoundForge, CakeWalk, Cubase, Nuendo).

Визначити голосність окремих треків у вікні мікшера програми.

Зробити кілька різних варіантів одного звукового файлу, використовуючи ефекти реверберації, затримки звуку, стереопанорами і т.д.

Використати прийоми деструктивного і не деструктивного редагування аудіо файлу.

Використати можливості об'єднання варіантів звукових файлів в єдину фонограму композиції, її налаштування.

Перевести музичний файл в 2-3 різні звукові формати: *.wav, mp3, *.wma, *.ogg, *.cda, *.mrc, *.flac, *.mpp, *.mp+, *.ape, *.aac.

Робота 4

Представити публічно результат.

Прослухати запропонований аудіо запис музичного твору.

Відібрати портфолію відео, графічного матеріалу для мультимедійного проекту.

Визначити точки прив'язки відео і аудіо матеріалів.

Зробити корекцію темпу. Синхронізувати відео з аудіо записом.

Зробити відеомонтаж мультимедійного проекту. Обґрунтувати отриманий результат.

10. Методи навчання

- вербальний метод (пояснення);
- емпіричний метод (показ);
- креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації опанування навичками імпровізації);
- проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв'язання проблемних ситуацій)
- проектного навчання;
- застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

11.1. Методичне забезпечення курсу

- положення про організацію освітнього процесу
- положення про академічну доброчесність
- положення про науково-дослідну та творчо-пошукову роботу здобувачів вищої освіти Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"
- положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
- робоча навчальна програма;
- навчальний план
- освітня професійна програма
- силабус
- курс лекцій;

- навчальні підручники (посібники);
- збірка контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- комплексні контрольні роботи;
- завдання для контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Комп'ютерне аранжування»

11.2. Технічне забезпечення

- комп'ютери та програмове забезпечення;
- МІДІ-клавіатури;
- sound -карти зовнішні;
- комплекти звукопідсилювальної апаратури (мікшерський пульта, підсилювач, акустичні колонки, комутація);
- мікрофони (динамічні, конденсаторні) для студійної та сценічної роботи;
- монітори студійні
- навчально-методичні посібники і навчальні програми;
- нотний матеріал для проведення індивідуальних занять;
- наочність (відеозаписи занять провідних звукорежисерів та аранжувальників).

12. Рекомендована література

12.1. Основна:

1. Бордюк О. М. Науково-методичні засади впровадження курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в мистецькій освіті" / О. М. Бордюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2015. - Вип. 41. - С. 226- 231.
2. Грищенко В. І. Композиція та комп'ютерне аранжування. Київ : НАКККіМ, 2016. 500 с
3. Волошина Л. Г. Комп'ютерні графіка та звук [Текст] : лаб. практикум / Л. Г. Волошина. - Умань : Жовтий О. О., 2014. - 131 с.
4. Гіга С. Аранжування в аспекті стилетворення естрадно-вокальної композиції. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 31, том 1, 2020 с.119-124
5. Грищенко В. Композиція та комп'ютерне аранжування : методичні рекомендації до практичних занять здобувачів освітнього ступеня «Бака-лавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / розроб. В. І. Грищенко. Київ : НАКККіМ, 2020. 16 с.
6. Зуєв, Сергій Павлович. Музичні комп'ютерні технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Зуєв ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2013. - 168 с.
7. Кочержук Д. Створення музичного продукту за допомогою інноваційних технологій звукозаписних систем (на прикладі роботи вокального ансамблю "Duke Time") Культура і сучасність № 1, 2017
8. Олійник В. Ф. Основи комп'ютерного аранжування музичних творів з використанням програми Cubase SX 3 [Текст] : метод. посібник: теорія і практика / В. Ф. Олійник ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2006. - 88 с.

9. Олійник, Василь Федорович. Методика застосування комп'ютерних технологій в музиці (Теорія і практика) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Олійник. - Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. - 168 с.
10. Олійник В. Ф. Практичний курс нотного письма на персональному комп'ютері [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Олійник ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. - 115 с. : рис. - Бібліогр.: с. 112 .
11. Панасюк С., Ігнатова Л., Чепелюк В., Гонтар О. Аранжування як навчальна дисципліна в професійно-орієнтованій підготовці естрадного співака: культурно-освітні інновації. Педагогічний часопис Волині. – №4(11). – 2018. С.127-132
12. Рибніков О. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рибніков Олександр Михайлович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К., 2013. - 20 с.
13. Сіончук О. Значимість дисципліни «комп'ютерне аранжування» в сучасній освітній професійній підготовці студентів духових інструментів., Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1'2021. С.180-185
14. Шевчук, Олександр Володимирович. Інформаційні технології та музична інформатика [Текст] : навч. посіб. / Шевчук О. В., Топорівська Я. В. ; Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ф-т мистецтв. - Кам'янець-Подільський ; Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 195 с. : іл. - Бібліогр.: с. 188-195.
15. Юферова Г. Музичні комп'ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Суми – 2021.
16. Baggi, Denis. Readings in computer-generated music [Text] / D. Baggi. - Los Alamitos, California[etc.] : IEEE Computer Soc. press, 1992. - IX, 221 p.
17. Brown, Thad. Cubase SX for Macintosh and Windows [Text] : visual quickstart guide / T. Brown. - Berkeley, CA : Peachpit press, 2004. - 413 p.
18. Chernoivanenko A. Musical and instrumental foundations of modern composition techniques. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 444-448.
19. Guérin, Robert. Cubase SX power! [Text] / R. Guérin. - Boston : Musik & Lipman, 2002. - XVI, 462 p.
20. Holtzman, Steven R.. Digital mantras [Text] : The languages of abstract and virtual worlds / S. R. Holtzman. - Cambridge, Massachusetts ; London : The MIT press, 1996. - X, 320 p.: fig., pl. - Бібліогр.: с.311-315.
21. MacQueen, Colin. Pro Tools 7 power! [Text] : the comprehensive guide / Colin MacQueen, Steve Albanese. - Boston, MA : Thomson Course Technology PTR, 2006. - XXXIII, 601 p.
22. Thomas, Steve. Pro Tools 7. CS i LE [Electronic resource] / Steve Thomas and Colin MacQueen. - [Boston, MA] : Thomson Course Technology PTR, 2006. - 1 ел.

опт. диск (CD ROM).

12.2. Допоміжна:

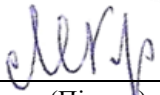
1. Бондаренко А. І., В. Шульгіна. Музична інформатика: навч. посіб. К.:НАКККІМ, 2011. 190 с.
2. Варнавська, Лариса Іванівна. Формування готовності майбутніх учителів музики до аранжування музичних творів засобами комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Варнавська Лариса Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - 20 с.
3. Гайденко, Ігор Анатолійович. Роль музичних комп'ютерних технологій у сучасній композиторській практиці [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Гайденко Ігор Анатолійович ; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. - Х., 2005. - 19 с.
4. Кендау Д., Доєрті Д., Йост Д., Куні П. Intel® Навчання для майбутнього. – К.:Нора-прінт, 2005.
5. Пройдаков Е. М. і Теплицький Л. А. Англо-український тлумачний словник обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Київ, 2007.– 824 с.
6. Стецюк І. Історія електронних синтезаторів//журнал Музика №4; – К.: 2006. – 22-25 с.
7. Фадєєва, Катерина Володимирівна. Сучасні комп'ютерні технології у дослідженні музичної культури [Текст] : автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Фадєєва Катерина Володимирівна ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. - К., 2009. - 36 с.

12.3. Електронні ресурси:

1. <http://www.musicnotes.com/>
2. <http://anastasia-arkh.livejournal.com/2595.html>
3. <http://www.mari.kiev.ua/05.htm>
4. <http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/zurnal/indexukr.htm>
5. <http://intkonf.org/stolyarchuk-li-vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-muziki/>
6. <http://www.art-education.ru/otd-basic-muzyka.html#Публикации>
7. <http://www.muzelectron.ru/08kiosk.html>
8. <http://www.artandscienceofsound.com/>
9. <http://www.yamahamusicsoft.com/en/category/Digital+Books/product/1168059?currency=USD>
10. <http://www.jososoftware.dk/yamaha/software.htm>
11. <http://debbiecavalier.berkleemusicblogs.com/>
12. <http://www.futureofmusicbook.com/2009/10/google-to-release-music-search-service/>
13. <http://www.berkleemusic.com/school/certificates/master>
14. <http://vultrix.com/post/841779538/guitar-hero-drums-as-a-real-drum-kit>
15. http://www.youtube.com/watch?v=9Fbk2s_WCHU
16. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_musical_instrument
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Control

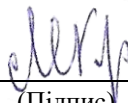
**Результати перегляду
робочої програми навчальної дисципліни**

Робоча програма перезатверджена на 2021 / 2022 н.р.
зі змінами (оновлена загальна кількість годин навчальної дисципліни, у
тому числі години індивідуальної і самосійної роботи, уточнені методи
роботи та форми контролю знань).
протокол № 1 від 25 серпня 2021р.

Завідувач кафедри Краснитський М.М.
(Підпис) (Прізвище, ініціали)

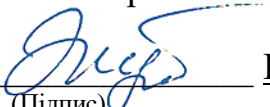
Робоча програма перезатверджена на 2022 / 2023 н.р.

зі змінами (оновлено список рекомендованих джерел на основі рішення
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від
21.06.2022 про історико-культурну складову освітнього процесу).
протокол № 1 від 30 серпня 2022 р

Завідувач кафедри Краснитський М.М.
(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Робоча програма перезатверджена на 2023 / 2024 н.р.

зі змінами (затвердження виконуючим обов'язки завідувача кафедри наказ №
200-К від 31 серпня 2023р.)
Протокол № 2 від 01 вересня 2023 р.

В.о. завідувач кафедри Карпенко-Боднарук Ж.Л.
(Підпис) (Прізвище, ініціали)