

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

Лавровский А.Н.

«Компьютерная аранжировка»

**учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу
«Компьютерная аранжировка» для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Инструменты эстрадного оркестра и 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по видам) Эстрадное пение**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты эстрадного оркестра»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /И.Ю. Иванова /

Рецензент:

Суровцев И.Л.— председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра».

Лавровский А.Н. Компьютерная аранжировка [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Н. Лавровский. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018 – 20с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Компьютерная аранжировка» и предназначено для студентов специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам). Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков компьютерной аранжировки музыкальных произведений для эстрадного оркестра и ансамбля, практикуемых в сфере эстрадной и джазовой музыки.

Оглавление	
Введение	4
Требования к уровню освоения содержания курса.....	5
Учебно-тематический план.....	7
Содержание учебно-методического пособия	8
Тема 1. Введение в компьютерную композицию и аранжировку.	8
Тема 2. Логика музыкальной композиции в компьютерной аранжировке. ...	8
Тема 3. Основы инструментоведения.	9
Тема 4. Создание музыкального проекта в виртуальной студии в различных стилях и направлениях.	9
Тема 5. Аранжировка и создание композиции в стиле Pop.	10
Тема 6. Аранжировка и создание композиции в джазовом стиле.	11
Тема 7. Аранжировка и создание композиции в стиле Rock.....	12
Тема 8. Аранжировка и создание композиции в стиле Disco.....	12
Тема 9. Аранжировка и создание композиции в «клубных» стилях – House, Eurodance, Trance, Drum'n'Base.....	13
Тема 10. Создание композиции и аранжировки в академических стилях и направлениях.	14
Тема 11. Технология создания фонограмм к вокальным произведениям. .	14
Формы контроля	16
Критерии оценки.....	17
Научно-методическое обеспечение	20

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу «Компьютерная аранжировка» адресовано студентам специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам). Процесс освоения МДК «Компьютерная аранжировка» поможет обеспечить последовательное развитие творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности.

Данное учебно-методическое пособие ставит **цель:** формирование комплекса знаний, умений и навыков компьютерной аранжировки музыкальных произведений для эстрадного оркестра и ансамбля, изучение инструментов эстрадного и духового оркестров, что необходимо для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в качестве руководителя оркестра, ансамбля, творческого коллектива.

Учебно-методическое пособие «Компьютерная аранжировка» способствует:

- накоплению музыкально-художественных впечатлений;
- воспитанию художественного вкуса;
- формированию профессиональной культуры;
- накоплению музыкально-художественных впечатлений.

Пособие составлено на основе научной, учебной и нотной литературы.

Задачи освоения курса:

- формирование теоретических знаний инструментовки и аранжировки;
- приобретение навыков и умений инструментовки и аранжировки для эстрадного оркестра и ансамбля;
- формирование умений грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в партитуру;
- формирование аналитических способностей;
- формирование умений делать переложения музыкального произведения для большого смешанного состава оркестра.

Требования к уровню освоения содержания курса

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Инструменты эстрадного оркестра студент должен:

знать:

33. особенности записи партий для музыкальных инструментов;

34. технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре.

уметь:

У4. записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;

У5. использовать технические навыки и практические приемы, средства исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации произведения для оркестра или ансамбля.

иметь практический опыт:

ПО4. создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Эстрадное пение студент должен:

знать:

33. особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях;

уметь:

У1. создавать партитуры для ансамблей;

иметь практический опыт:

ПО5. самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами.

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка» студент должен обладать следующими компетенциями:

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	57	8
Аудиторные занятия	38	8
Лекционные занятия		8
Практические занятия		8
Самостоятельная работа	19	8
Вид текущего контроля		
Вид промежуточной аттестации		8 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		8 – дифференцированный зачет

Учебно-тематический план

№	Название темы	Общая нагрузка	Аудит. часы	Лекции	Практ. занятия	СРС
1	Введение в компьютерную композицию и аранжировку	4	3	1	2	1
2	Логика музыкальной композиции в компьютерной аранжировке	4	3	1	2	1
3	Основы инструментоведения	4	3	1	2	1
4	Создание музыкального проекта в виртуальной студии в различных стилях и направлениях	6	4	1	3	2
5	Аранжировка и создание композиции в стиле Pop	6	4	1	3	2
6	Аранжировка и создание композиции в джазовом стиле	5	3	1	2	2
7	Аранжировка и создание композиции в стиле Rock.	6	4	1	3	2
8	Аранжировка и создание композиции в стиле Disco	5	3	1	2	2
9	Аранжировка и создание композиции в «клубных» стилях – House, Eurodance, Trance, Drum'n'Base и т.д.	5	3	1	2	2
10	Создание композиции и аранжировки в академических стилях и направлениях	6	4	1	3	2
11	Технология создания фонограмм к вокальным произведениям	5	3	1	2	2
	Дифференцированный зачёт	1	1	-	1	-
	<i>Всего:</i>	<i>57</i>	<i>38</i>	<i>11</i>	<i>28</i>	<i>19</i>

Содержание учебно-методического пособия

Тема 1. Введение в компьютерную композицию и аранжировку.

Содержание: Основные жанры и формы. Стилистические особенности музыкальных жанров и направлений. Понятие музыкальной компьютерной аранжировки. Интерфейс MIDI как основной «язык» для фиксации музыкального материала в музыкально-компьютерных технологиях. Современная компьютерная композиция и аранжировка. Разновидности компьютерной аранжировки музыкального произведения. Сферы применения компьютерной аранжировки.

Практические занятия: Возможности программы секвенсора Cubase SX. Открытие MIDI файлов. Возможности создания и редактирования.

Самостоятельная работа студента: Закрепление пройденного на уроке материала. Операции с MIDI-дорожками в редакторе Cubase SX.

Рекомендуемая литература:

1. Р. Петелин, Ю. Петелин. Cubase SX. Секреты мастерства – Спб.: - 2003.

Тема 2. Логика музыкальной композиции в компьютерной аранжировке.

Содержание: Историческая преемственность организации музыкального материала в компьютерной аранжировке в сравнении с академической музыкой. Строение гармонической вертикали и логика последовательности гармонических функций. Организация фактурной ткани. Классические правила голосоведения. Понятия динамического развития и кульминационного раздела.

Практические занятия: Открытие аудиофайлов. Возможности работы с аудиоданными. Транскрипция аудиофайла. Анализ и преобразование аудио и мидифайлов.

Самостоятельная работа студента: Закрепление пройденного на уроке материала. Операции с MIDI-дорожками в редакторе Cubase SX.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 3. Основы инструментоведения.

Содержание: Классификация музыкальных инструментов по различным критериям. Частотный диапазон музыкальных инструментов и спектр исполнительских приемов. Функциональная роль инструментов в музыкальной фактуре. Группа электронных и электромузыкальных инструментов. Технология семплирования. Аппаратные и виртуальные синтезаторы. Стандарты MIDI. Организация тембров в группы. Индивидуальная структура банков современных синтезаторов.

Практические занятия: Знакомство с VST синтезаторами. Разновидности VST инструментов. Подключение VST к треку проекта. Свойства трека. Редактирование патчей.

Самостоятельная работа студента: Закрепление пройденного на уроке материала. Составление опорных конспектов по пройденной теме.

Рекомендуемая литература:

1. И.Красильников, А.Алемская, И.Клип, Школа игры на синтезаторе – М.: 2005.

Тема 4. Создание музыкального проекта в виртуальной студии в различных стилях и направлениях.

Содержание: Работа с MIDI. Редакторы MIDI-информации. Инструменты редактирования MIDI. Способы ввода MIDI-данных в секвенсор (MIDI-клавиатура, «мышь»). Работа с MIDI-контроллерами.

Озвучивание композиции с помощью аппаратных и виртуальных синтезаторов. Применение эффектов в режиме реального времени. Виды аранжировки: переложение (переложение композиций, написанных для фортепиано для других составов, в частности для скрипки и фортепиано и для фортепиано скрипки и виолончели), гармоническое и фактурное изменение.

Практические занятия: Создание проекта с использованием VST инструментов на основе композиций, написанных для фортепьяно, различных ансамблей, хоровых и вокальных произведений. Ввод нот, преобразование фактуры в оркестровую, использование VST эмуляторов симфонического оркестра.

Самостоятельная работа студента: Форматы файлов Cubase VST. Работа с музыкальной структурой. Способы редактирования материала (клавишный редактор, списковый редактор, редактор ударных инструментов, редактор контроллеров). Управление темпом: мастер-дорожка. Запись звука. Эффекты и виртуальные инструменты. Запись и редактирование с помощью секвенсора музыкальных произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 5. Аранжировка и создание композиции в стиле Pop.

Содержание: Стиль Pop: характерные ритмические особенности фактуры. Инструмент - семплер предназначен для работы со звуками реальных музыкальных инструментов. Возможности использования и редактирования в аранжировке. Логика музыкальной композиции в стиле Pop.

Практические занятия: Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций, написанных в стиле Pop. Использование в аранжировке аутентичных тембров. Снятие текста со звукового файла при помощи миди редакторов в программе Cubase.

Самостоятельная работа студента: Работа с музыкальной структурой. Способы редактирования материала (клавишный редактор, списковый редактор, редактор ударных инструментов, редактор контроллеров). Управление темпом: мастер-дорожка. Запись звука. Эффекты и виртуальные инструменты. Запись и редактирование с помощью секвенсора музыкальных произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 6. Аранжировка и создание композиции в джазовом стиле.

Содержание: Гармоническое и фактурное изменение (преобразование классических композиций в джазовом изложении: простая джазовая фактура, смешанная фактура с блуждающим басом, фактура босса новы.

Практические занятия: Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций, написанных в джазовом стиле. Преобразование мелодико-ритмической структуры традиционных композиций в джазовую. Применение композиционных приемов варьирования основного материала.

Самостоятельная работа студента: Аранжировка в джазовом стиле. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 7. Аранжировка и создание композиции в стиле Rock.

Содержание: Характерные исполнительские приемы, ритмы, мелодика, инструментальный состав в стиле Rock. Виртуальные гитары, бас гитары, ударные установки, процессоры эффектов.

Практические занятия: Транскрипция лучших образцов данного стиля, характерной манеры игры. Создание аранжировок с применением виртуальных инструментов.

Самостоятельная работа студента: Аранжировка в стиле рок. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 8. Аранжировка и создание композиции в стиле Disco.

Содержание: Характерные исполнительские приемы, ритмы, мелодика, инструментальный состав в стиле Disco. Логика музыкальной композиции в стиле Disco. Инструмент – лупер предназначен для работы с одно - двутактовыми построениями и использования их в аранжировке.

Практические занятия: Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций, написанных в стиле Disco. Транскрипция лучших образцов данного стиля, характерной манеры игры.

Самостоятельная работа студента: Аранжировка в стиле диско. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 9. Аранжировка и создание композиции в «клубных» стилях – House, Eurodance, Trance, Drum 'n' Base.

Содержание: История современной клубной музыки. Основные стили и направления. Различия, особенности композиции, специфика формообразования. Использование различных эффектов, арпеджаторов. Вокальные рефрены, ритмические группы.

Практические занятия: Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций, написанных в «клубных» стилях. Использование различных эффектов, арпеджаторов, драм-машин и других средств при создании композиции в данных стилях.

Самостоятельная работа студента: Аранжировка в клубных стилях. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 10. Создание композиции и аранжировки в академических стилях и направлениях.

Содержание: Компьютерная аранжировка классического произведения для фортепиано, для голоса с фортепиано и для других ансамблей. Стилиевые проблемы компьютерной аранжировки. Типы инструментальных ансамблей в академической и эстрадной музыке. Приемы аранжировки мелодии, гармонии, тембра и группы ритма в ансамблевой музыке. Принципы изложения мелодии, гармонии и полифонической фактуры. Взаимодействие тембров: натуральных, измененных, смешанных. Соединения групп: тутти аккордового и полифонического склада.

Практические занятия: Аранжировка фортепианного произведения (или для солиста с фортепиано) с использованием эмулятора симфонического оркестра Miroslav Philharmonic. Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций, написанных в академических стилях и направлениях.

Самостоятельная работа студента: Аранжировка в академических стилях. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой высоты и громкости, панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Тема 11. Технология создания фонограмм к вокальным произведениям.

Содержание: Возможности записи и обработки вокала с помощью программных средств. Пространственные характеристики звука, стереофония. Некоторые

основные приемы микширования звуковых сигналов.

Практические занятия: Определение стиля, формы, гармонии аранжируемого произведения. Написание плана аранжировки. Создание аранжировки - фонограммы к вокальным произведениям.

Самостоятельная работа студента: Запись и редактирование с помощью секвенсора музыкальных произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.

Формы контроля

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

8 семестр – дифференцированный зачет.

8 семестр, IV курс:

На дифференцированный зачете в 8 семестре студент должен представить компьютерную аранжировку для классического состава эстрадного оркестра. Показать глубокие знания практического курса.

Примерные музыкальные темы и произведения, рекомендованные для аранжировки.

1. Б. Андерсон, С. Андерсон, Б. Ульвеус «I do, I do, I do, I do»
2. Э. Морриконе «Одинокий пастух»
3. Р. Коччанте «Belle» из мюзикла «Нотер-Дам де Пари»
4. Дж. Леннон, П. Маккартни «Yesterday»
5. Франческо Сатори «Время говорить прощай»
6. Джимми Пейдж «Лестница в небо»
7. Д. Керн «Дым»
8. Б. Кемпферт «Путники в ночи»
9. Франческо Сатори «Время говорить прощай»

Критерии оценки

- Оценка «10»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
- Оценка «9»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
- Оценка «8»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения не совсем отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к среднему.
- Оценка «7»** Средний уровень – уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- Оценка «6»** Средний уровень – работа частично слабая, уровень выполнения отвечает среднему уровню требований, теоретическое содержание курса освоено частично,

некоторые практические навыки работы не до конца сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не до конца выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к среднему.

Оценка «5» Средний уровень – работа частично слабая, уровень выполнения не отвечает среднему уровню требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не до конца сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к среднему.

Оценка «4» Средний уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «3» Низкий уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «2» Низкий уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено минимально, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «1» Работа не соответствует оценке «2».

Научно-методическое обеспечение

1. Живайкин П., Практическая аранжировка поп. музыки на синтезаторе и Компьютере – М.: 2000.
2. Живайкин П., школа буги-вуги, блюза и рок-н-рола – М.: 2000
3. Живайкин П., 600 звуковых и музыкальных программ – М.: 2000
4. Петлин Р., Петлин Ю., Cubase SX. Секреты мастерства – Спб.: - 2003
5. Чугунов Ю., Гармония в джазе – М.: 1998