

КАФЕДРА КОМПОЗИЦІЇ, ІНСТРУМЕНТОВКИ ТА МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сучасне музичне аранжування

Освітній ступінь	«Магістр»	<table><tr><td>Курс</td><td>1</td></tr><tr><td>Семестр</td><td>1,2</td></tr></table>	Курс	1	Семестр	1,2						
Курс	1											
Семестр	1,2											
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»											
Освітньо-наукова програма	«Музичне мистецтво» Баян, Акордеон, Бандура, Балалайка, Гітара, Домра, Цимбали											
Статус	Обов'язкова	<table><tr><td>ECTS</td><td>7</td></tr><tr><td>Годин</td><td>210</td></tr><tr><td>Лекційні</td><td>34</td></tr><tr><td>Семінарські</td><td>34</td></tr><tr><td>Самостійна робота</td><td>142</td></tr></table>	ECTS	7	Годин	210	Лекційні	34	Семінарські	34	Самостійна робота	142
ECTS	7											
Годин	210											
Лекційні	34											
Семінарські	34											
Самостійна робота	142											
Форма контролю	Залік											

Інформація про викладача

ПІБ	Бекіров Усеїн Ризайович, доктор філософії, старший викладач кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений артист України,
Профіль викладача	https://www.facebook.com/u.bekirov
e-mail	usyabek@gmail.com

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання навчальної дисципліни з сучасного музичного аранжування можуть включати в себе вивчення різних стилів музики, оволодіння техніками обробки звуку та використання програмного забезпечення для створення музики. Студенти можуть також вивчати історію музичного аранжування та аналізувати роботу відомих музичних аранжувальників для розуміння того, як створюються великі музичні твори. Ці навички можуть бути корисними для творчих професій у музичній індустрії, таких як композитор, аранжувальник, продюсер або звукорежисер. Також, вивчення сучасних технік музичного аранжування може допомогти студентам розвинути свою творчу вишуканість та здатність до експериментування в музичному процесі.

Мета курсу – допомогти студентам розвинути свою творчу вишуканість та здатність до експериментування в музичному процесі

Завдання курсу:

- 1) аналіз аранжувань;
- 2) дослідження стилістичних особливостей;
- 3) розбір аранжувальних рішень;
- 4) техніки аранжування;
- 5) теоретичні дослідження.

Як результат освоєння даного курсу студент повинен

– знати:

1. основні принципи роботи з мелодією, гармонією, ритмом і текстурою.
2. Розуміти ролі інструментів у різних аранжувальних контекстах, знати діапазони і тембри різних інструментів та розуміти особливості їхньої взаємодії в ансамблі чи оркестрі.
3. Особливості аранжування в різних музичних жанрах (джаз, поп, електроніка, класика, кіномузика тощо).
4. Базові знання роботи з музичними програмами (DAW), плагінами, звуковими бібліотеками.
5. Розуміти принципи саунд-дизайну, еволюції аранжування та його ролі у музичній індустрії.
6. Вплив різних культур на сучасне аранжування.

– вміти:

1. аналізувати аранжування відомих композицій, виділяти характерні риси та знаходити творчі рішення. Створювати аранжування для різних складів (сольний інструмент, ансамбль, оркестр, електронний трек). Робити аранжування у різних стилях та жанрах.
2. Вміти працювати з багатошаровими текстурями, створюючи гармонійне звучання.
3. Використовувати програми для запису, редагування та зведення аранжувань.
4. Використання MIDI, звукових бібліотек і електронних інструментів.
5. Навичка адаптації народних мелодій або популярних композицій до сучасного контексту.
6. Знаходити нестандартні рішення для створення унікального звучання.
7. Інтеграція різних культурних і музичних впливів у власні аранжування.
8. Вміти співпрацювати з виконавцями, розуміти їх потреби і можливості.
9. Оцінювати власні та чужі аранжування, визначати їх сильні та слабкі сторони.

ПЕРЕЛІК ТЕМ

МОДУЛЬ I

Основи сучасного музичного аранжування

Змістовий модуль 1. Введення в курс

Тема 1. Сучасне музичне аранжування

Тема 2. Історія музичного аранжування

Змістовий модуль 2. Сучасне аранжування

Тема 3. Вплив цифрових технологій на музичне аранжування

Тема 4. Аранжування для різних жанрів

Тема 5. Сучасне аранжування на народних інструментах

Тема 6. Модернізація гармонії

Змістовий модуль 3. Жанрове аранжування. Імпровізація та аналіз сучасних стилів

Тема 7. Імпровізація та використання традиційних технік виконання

Тема 8. Створення аранжування для конкретних композицій

Тема 9. Інтерпретація класичної музики в сучасному аранжуванні

Тема 10. Джаз

Тема 11. Аналіз аранжувань у сучасному джазі

Тема 12. Рок музика

Тема 13. Поп-музика. Різновиди та жанри

Тема 14. Діджеїнг. Скретчинг

Змістовий модуль 4. Електронна музика

Тема 15. Класика електронної музики

Тема 16. Електронна музика(техно і хаус)

Тема 17. Мелодійність та атмосферність — транс і даунтемпо

Тема 18. Агресія та інновації — drum and bass, dubstep і trap

Тема 19. Експерименти та сучасні стилі в електронній музиці.

МОДУЛЬ II

Сучасні технології в аранжуванні. Аранжування для сучасного мистецтва

Змістовий модуль 5. Принципи формування електронної фактури

Тема 20. Цифрові аудіо-робочі станції

Тема 21. DAW-2

Тема 22. DAW-3

Тема 23. Звукова інженерія ,як частина аранжування

Тема 24. Гармонія та мелодія в сучасному аранжуванні

Тема 25. Використання синтезаторів

Змістовий модуль 6. Продюсування та аранжування сучасних музичних стилів

Тема 26. Аранжування музики для реклами

Тема 27. Роль імпровізації у сучасному джазовому аранжуванні

Тема 28. Роль баса і ударних у сучасних аранжуваннях

Тема 29. Аранжування для театральних мюзиклів

Тема 30. Аранжування для фестивальних та масових подій

Тема 31. Роль продюсера у сучасному аранжуванні

ФОРМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Лекційні та семінарські заняття.

У навчальному процесі використовуються історичні та аналітичні методи у поєднанні з принципом наочності. Курс включає демонстраційний матеріал відповідно до тем.

НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

Нотний матеріал відповідного спрямування, науково-методична література представлені у вільному доступі в бібліотеці та читальній залі Академії.

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали можуть надсилатися у відповідну групу MOODLE, або завантажуватись через інші ресурси комунікації.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Підсумковим контрольним етапом є залік, який відбувається наприкінці навчального року та показує рівень засвоєння студентом розділів навчальної програми та курсу загалом.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Відвідування лекційних занять	10
2.	Участь у семінарських заняттях	20
3.	Виконання завдань з самостійної роботи	40
3.	Залік	30
5.	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

Вимоги	за національною шкалою	за шкалою ECTS	Сума балів
Оцінка « відмінно » ставиться студенту, який: – професійно на високому художньому рівні виконав творче завдання, – повно й переконливо виконав аналіз запропонованого звуку, звукової фактури, – дав вичерпну відповідь на теоретичні запитання, що у цілому свідчить про освоєння навчального матеріалу.	Відмінно	A	90-100
Оцінка « добре » ставиться студенту, який: – творче завдання виконав, але на художньому рівні дещо нижчому, або не повністю (на 70-80%), – під час аналізу запропонованого звуку та звукової фактури не все зміг довести та пояснити, – у цілому розкрив зміст теоретичних запитань, але припускався помилок, що у цілому свідчить про неповне (на 70-80%) засвоєння навчального	Добре	B	82-89

матеріалу.			
При оцінюванні враховується виконання самостійної роботи, кількість та якість індивідуальних творчих завдань.	Добре	C	74-81
Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який: – творче завдання виконав на середньому художньому рівні, або не повністю (на 40-50%), – фрагментарно проаналізував запропонований звук та звукову фактуру без розуміння ключових технологій синтезу, – частково відповів на теоретичні запитання, що свідчить про слабку орієнтацію в питаннях навчального курсу.	Задовільно	D	64-73
При оцінюванні враховується виконання самостійної роботи, кількість та якість індивідуальних творчих завдань.	Задовільно	E	60-63
Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який: – творче завдання виконав на низькому художньому рівні, або не виконав зовсім, – припускався грубих помилок у аналізі, – не розкрив зміст теоретичних запитань, тобто не опанував навчальний матеріал.	Незадовільно	FX	35-59
Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який не виконав програмні вимоги та має надзвичайно низький рівень практичних навичок або демонструє їхню відсутність.	Незадовільно	F	1–34

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами.

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

За потреби та за бажанням студентів допускається вивчення матеріалу за допомогою іноземних (переважно англомовних) ресурсів за проблематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Однією зі складових курсу є відвідування концертів електронної музики та прослуховування доступних аудіо- та відеозаписів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Стецюк І. О. Еволюція синтезаторів, в зб.: Українське музикознавство, вип. 4, К., 2001.
2. Стецюк І. О. Тембр як інтонаційна якість, в зб. матеріалів науково-теорет. конф. «Музичне мислення: проблеми аналізу та моделювання», Київська державна консерваторія, 1988.
3. Blatter, Alfred. "Instrumentation and Orchestration"
4. David Nahmani – "Logic Pro X: Professional Music Production"
5. N. H. Fletcher and T.D. Rossing, The Physics of Musical Instruments, Springer (1998).
6. Harman, David. MIDI on the Road, parts 1 – 2. Sound on Sound, 2001, №№ 8, 9.
7. Lehman, Scott. Physical Modeling Synthesis. URL: http://www.harmony-central.com/Synth/Articles/Physical_Modeling
8. M. E. McIntyre, R. T. Schumaker and J. Woodhouse, "On the oscillations of musical instruments," J. Acoust. Soc. Am., vol. 74, p. 1325 (1983).
9. Milan Hug – The Art of Music Production
10. Millward, Simon. Feel-Good Factor: Giving Your MIDI Tracks a Live Feel, parts 1 – 2. Sound on Sound, 2001, №№ 7, 8.
11. Manning, Peter. Electronic and Computer Music. Oxford University Press, 2013.
12. Mark Brymer – "Arranging for the Theatre"
13. Nomer, Dennis. Musical Physical Modelling,
14. Piston, Walter. "Orchestration"
<http://web800.com/music/vl/research.htm>
15. Reid, Gordon. What's in a Sound. Sound on Sound, 1999, №6.
16. Reid, Gordon. The Physics of Percussion. Sound on Sound, 1999, №5.
17. Reid, Gordon. Signals, Modifiers & Controllers. Sound on Sound, 1999, №7.
18. Reid, Gordon. Part of Filters & Phase Relationships. Sound on Sound, 1999, №8.
19. Reid, Gordon. Further with Filters. Sound on Sound, 1999, №9.
20. Reid, Gordon. Of Responses and Resonance. Sound on Sound, 1999, №10.
21. Reid, Gordon. Envelopes, Gates & Triggers. Sound on Sound, 1999, №11.
22. Reid, Gordon. An Introduction to VCAs. Sound on Sound, 2000, №1.
23. Reid, Gordon. Modulation. Sound on Sound, 2000, №2.
24. Reid, Gordon. Amplitude Modulation. Sound on Sound, 2000, №3.
25. Reid, Gordon. An Introduction to Frequency Modulation. Sound on Sound, 2000, №4.
26. Reid, Gordon. More on Frequency Modulation. Sound on Sound, 2000, №5.
27. Reid, Gordon. An Introduction to Additive Synthesis. Sound on Sound, 2000, №6.
28. Reid, Gordon. From Sample and Hold to Sample-Rate Converters, parts 1, 2. Sound on Sound, 2000, №№ 8, 9.

29. Reid, Gordon. From Springs, Plates & Buckets to Physical Modelling. Sound on Sound, 2001, №2.
30. Reid, Gordon. Formant Synthesis. Sound on Sound, 2001, №3.
31. Reid, Gordon. Synthesizing Brass Instruments. Sound on Sound, 2001, №5.
32. Reid, Gordon. Synthesizing Plucked Strings. Sound on Sound, 2001, № 8.
33. Reid, Gordon. Practical Percussion Synthesis. Sound on Sound, 2001, №12.
34. Reid, Gordon. Synthesizing Drums, Cymbals & Bells. Sound on Sound, 2002, №№ 1 – 9.
35. Robjohns, Hugh. Surround Sound Explained, parts 1 – 4. Sound on Sound, 2001, 8 – 11.
36. Smith, Julius O. "Musical applications of digital waveguides," CCRMA Report No. STAN-M-39 (1987).
37. Smith, Julius O. "Physical Modeling Using Digital Waveguides." Computer Music Journal 16.4 (1992): 74-91.
38. Spark, Rod. "The History of the Hammond." Sound on Sound, 1997, №10.
39. Sullivan, Charles R. "Extending the Karplus-Strong Algorithm to Synthesize Electric Guitar Timbres with Distortion and Feedback." The Computer Music Journal 14.3 (1990): 26-37.
40. "Arranging and Orchestration" (Don Sebesky)
41. "The Study of Orchestration" (Samuel Adler)
42. "Arranging for the Modern Big Band" (S. Smith)
43. Snoman, Rick. "Dance Music Manual: Tools, Toys, and Techniques"
44. White, Paul. Frequently Asked Questions: Digital Audio. Sound on Sound, 2000, №8.
45. Walker, Martin. Minimizing MIDI & Audio Timing Problems in Computer Sequencers. Sound on Sound, 2000, №3.
46. White, Paul. 20 Tips on Using Effects in the Mix. Sound on Sound, 1997, №7.
47. White, Paul. Advanced Reverberation, parts 1, 2. Sound on Sound, 2001, №№ 10, 11.
48. White, Paul. An Introduction to Psychoacoustic Enhancement. Sound on Sound, 1997, №5.
49. White, Paul. Chopping and Changing. Stereo Editing, parts 1, 2. Sound on Sound, 2000, №№ 1 – 3.
50. White, Paul. Level Best? Waves L2 Ultramaximizer Digital Mastering Limiter. Sound on Sound, 2000, №12.
41. Гордон Дельямо – "Modern Arranging Techniques"
42. А. Гольденвейзер – "Практичний посібник із гармонії"