

КАФЕДРА КОМПОЗИЦІЇ, ІНСТРУМЕНТОВКИ ТА МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Робота над електроакустичним твором

Освітній ступінь
Спеціальність
Освітня програма

Магістр
025 Музичне мистецтво
Композиція

Курс	1 - 2
Семестр	2 - 3

Статус

Обов'язкова

ECTS	8
Годин	210
Практичні	40
Індивідуальні	28
Самостійна робота	142

Семестровий контроль

Залік

Інформація про викладача

ПІБ	Загайкевич Алла Леонідівна в.о. доцента кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій, заслужений діяч мистецтв України
Профіль викладача	https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=Алла+Загайкевич&btnG= https://www.facebook.com/alla.zagaykevych
e-mail	allazag@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

«Робота над електроакустичним твором» є завершальною частиною циклу освоєння дисциплін, пов'язаних з застосуванням музично-інформаційних технологій. Це дисципліна, що надасть можливості практичної допомоги в роботі над електроакустичним твором студентів-композиторів. З одного боку тут підсумовується увесь комплекс знань з практичного користування конкретними програмними засобами, з іншого – відбувається усвідомлення сучасного контексту побутування електроакустичної композиції за допомогою вивчення низки найбільш показових творів в усіх напрямках електроакустичної композиції.

Так, використання електронних технологій на композиційному рівні пов'язано з поняттями «алгоритмічна композиція», «комп'ютерна композиція», «генерована композиція», на рівні звукової реалізації - з поняттями «електронний синтез звуку»,

«електронний музичний інструмент», система MIDI (цифровий інтерфейс музичних інструментів), «електронна обробка звуку в реальному часі», «віртуальний інструмент» тощо. Вивчення дисципліни має на *мети* допомогти студентам утворити цілісне бачення сучасної електроакустичної музики та електронних технологій як комплексу творчих засобів.

Завданням курсу є прослідкувати усі етапи побудови електроакустичного твору від розробки концепції, роботи над матеріалом композиції, через генерацію музичних структур, синтез звуку, монтаж та опрацювати усі етапи роботи з конкретними програмними засобами. Особливістю курсу є підбір індивідуальних програмних засобів до конкретних творчих потреб та засвоєння методів роботи з ними. По закінченню курсу студенти повинні **знати:**

- основні відмінності принципів побудови інструментальної та електроакустичної композицією.
- послідовність етапів в роботі над електроакустичним твором.
- систему жанрів електроакустичної музики.
- систему засобів електроакустичної музики (рівень синтаксичної структури, фактурної будови та тембральної та гармонічної організації).

а також **вміти:**

- аналізувати структурні елементи електроакустичних творів.
- практично застосовувати засоби електроакустичної композиції в роботі над власними творами.

Технічне забезпечення курсу:

Вибір технічного забезпечення курсу визначається орієнтацією на створення комплексної багатофункційної технічної бази, яка дозволяє здійснювати усі операції циклу роботи студентів-композиторів. Освоєння курсу “Робота над електроакустичним твором” потребує технічного забезпечення наступних напрямків роботи композиторів: генерація та моделювання музичних структур, спектральний аналіз звуку, електронний синтез звуку, обробка звуку в реальному часі, цифровий монтаж та обробка звуку. Таким потребам роботи студентів повністю відповідає комплекс програмного забезпечення, розробленого Інститутом IRCAM .

Досвід роботи в галузі академічної електронної музики та акустичних досліджень (інститут засновано у 1975 році), відповідність сучасним технічним нормам роботи зі звуком, та орієнтація на комплексне вирішення наукових та творчих задач визначили популярність цих програм серед фахівців. Програмний комплекс об'єднує програми, які утворюють 3 групи:

- композиція за допомогою комп'ютера: OpenMusic

- аналіз - синтез AudioSculpt
- синтез та обробка звуку в реальному часі MAX/MSP

Програми працюють на комп'ютерах Power Macintosh.

Вивчення монтажної фази роботи над електроакустичним твором передбачає використання цифрових монтажних програм (Pro Tools, Cubase та інш.)

Перелік тем

- Тема 1. Вступний розділ. Поняття електроакустичного твору. Термінологія.
- Тема 2. **Жанри електроакустичного твору. Огляд технічних засобів.**
- Тема 3. Особливості роботи над електроакустичним твором: етапи роботи.
- Тема 4. Поняття тематичного (звукового) матеріалу твору. Його види.
- Тема 5. Принципи розробки звукового матеріалу. Порівняльний аналіз різних типів синтезу звуку та їх участі в формотворенні.
- Тема 6. Тембро-спектр, як структурний об'єкт композиції.
- Тема 7. OpenMusic. Гармонічна організація твору.
- Семинар: письмова практична робота
- Тема 8. OpenMusic. Можливості моделювання цілісної структури твору.
- Тема 9. Алгоритмічна композиція, її види та перспективи використання в сучасній композиторській творчості.
- Семинар-практикум: "Застосування алгоритмічної композиції в творах сучасних композиторів"
- Тема 10. Робота над інтонаційним планом твору.
- Тема 11. Робота над інтонаційним планом твору.
- Тема 12. Принципи роботи над фактурою.
- Тема 13. Електроакустичний твір з використанням фіксованого запису.
- Тема 14. Електроакустичний твір з використанням синтезу в реальному часі.
- Тема 15. Синтетичні жанри електроакустичної музики.
- Тема 16. Відео-арт, електроакустичні інсталяції та перформанси.
- Тема 17. Перспективи електроакустичної музики.
- Тема 18. Робота над власними творами різних жанрів.

Форми та технології навчання

Аудиторні практичні заняття, індивідуальні заняття в студії електроакустичної музики, вивчення програмного забезпечення, творчі роботи.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали завантажуються на GOOGLE DISK

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Відвідування лекцій	25
2.	Лабораторні дослідження за обраною тематикою (освоєння програмного забезпечення)	25
3.	Підсумкова творча робота	25
4.	Залік	25
	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка «**відмінно**»: студент у повному обсязі опанував матеріал навчальної програми, виконав усі передбачені програмою форми роботи (в першу чергу – творчої роботи), практично оволодів програмами синтезу звуку та композиції.

Оцінка «**добре**»: студент загалом опанував матеріал навчальної програми (приблизно в обсязі 75%), орієнтується у проблематиці курсу, брав участь у різних формах роботи, передбачених програмою.

Оцінка «**задовільно**»: студент опанував матеріал курсу в обсязі 30–50%, не виявив зацікавленості заняттями, неякісно виконував творчі та технічні завдання, передбачені програмою.

Оцінка «**незадовільно**»: студент не опанував матеріал курсу, не виконав обов'язкових форм роботи, не розуміє основний зміст та завдання курсу.

Інклюзивне навчання

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

Навчання іноземною мовою (за потреби)

За потреби навчальна дисципліна може викладатися англійською та французькою мовами. За бажанням студентів допускається вивчення матеріалу (вивчення програмного забезпечення) за допомогою англійськомовних онлайн-курсів.

Неформальна освіта

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних та вітчизняних концертах та майстер-класах, фестивалях, конференціях, відвідування студій електронної музики (студій звукозапису), концертів електроакустичної музики та медіа-арту.