

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств
Кафедра Музыкального искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Факультет культуры и
искусств

Сергеев Дмитрий
Валентинович

« ____ » _____ 20 ____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.03.01 Оркестровка музыкальных произведений средствами компьютерных
технологий
на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 44.03.01 - Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № ____

Профиль – Музыкальное образование (для набора 2021)
Форма обучения: Очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

Обучение студентов практическому применению современных достижений компьютерных технологий в области аранжировки и оркестровки музыкальных произведений для различных составов оркестров и ансамблей.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование у студентов современного уровня компетенции в области аранжировки и оркестровки музыкальных произведений, как в аспекте знаний, так и собственно практического владения навыками.
- знакомство со строем, диапазоном и техническими возможностями традиционных музыкальных инструментов;
- усвоение основных закономерностей оркестровки и переложения произведений для оркестра;
- освоение теоретических основ аранжировки нотного текста;
- получение представлений об основных элементах композиторского мастерства;
- активизация творческой и познавательной деятельности студента.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина «Оркестровка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору) ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и связана со следующими дисциплинами учебного плана: Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Основы игры на синтезаторе, Музыкально-компьютерные технологии (музыкальная информатика) и др.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Виды занятий	Семестр 7	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
Лекционные (ЛК)	18	18
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	18	18
Лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36

Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
ПК-3	<p>ПК-3.1. Знать методику преподавания учебного предмета; условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения; методику учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.</p> <p>ПК-3.2. Уметь использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач</p>	<p>Знать: методику преподавания учебного предмета «Оркестровка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий»; условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых образовательных результатов, в том числе современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в рамках данного предмета; комплекс компьютерных технологий в сфере оркестровки, композиции и аранжировки; строй, диапазон и технические возможности инструментов.</p> <p>Уметь: самостоятельно планировать учебную работу в рамках образовательной программы и осуществлять реализацию программ по учебному предмету; грамотно разрабатывать планы оркестровки произведений</p>

практического характера; самостоятельно планировать учебную работу в рамках образовательной программы и осуществлять реализацию программ по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту урока, включая постановку его задач и планирование учебных результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения; применять современные образовательные технологии.

ПК-3.3. Владеть средствами и методами профессиональной деятельности учителя; навыками составления диагностических материалов для выявления уровня сформированности образовательных результатов, планов-конспектов (технологических карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой

разных жанров для различных оркестров и составов, опираясь на новейшие современные технологии.

Владеть: методикой создания оркестровки и аранжировки; современными технологиями работы с различными нотными редакторами и миди.

и браузерами, мультимедийным оборудованием.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			С Р С
					Л К	П З (С З)	Л Р	
1	1.1	Технические и исполнительские возможности инструментов русского народного оркестра.	Общие закономерности инструментовки для оркестра. Инструменты русского народного оркестра, их особенности.	16	4	4	0	8
2	2.1	Технические и исполнительские возможности инструментов симфонического оркестра.	Основы оркестрового фактурообразования, переработка инструментальной фактуры в оркестровую. Инструменты симфонического оркестра, их особенности.	16	4	4	0	8
3	3.1	Основные закономерности оркестровки. Компоненты, приёмы и виды аранжировки.	Оркестровка, как изложение музыкального произведения для определённого состава оркестра	20	5	5	0	10
4	4.1	Оркестровка в нотном редакторе Musescore. Специфические приемы.	Программное обеспечение. История развития электромузыкального инструментария. Работа в нотном редакторе	20	5	5	0	10

		Возможности и методы.	Musescore. Основы работы с MIDI.					
Итого				72	18	18	0	36

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Общие закономерности инструментовки для оркестра. Инструменты русского народного оркестра, их особенности.	Возникновение и периоды развития оркестра русских народных инструментов. Составы оркестров, деление на группы и семейства инструментов. Инструментовочный план. Определение этапов в работе над инструментовкой и их последовательность. Определение партитуры. Правила записи партитур. Порядок расположения инструментальных групп и инструментов в группах. Титульный лист партитуры. Все виды обозначений и указаний.	4
2	2.1	Основы оркестрового фактурообразования, переработка и инструментальной фактуры в оркестровую. Инструменты симфонического оркестра, их особенности.	История развития оркестра и основные этапы становления современного симфонического оркестра. Различные составы – старинный, малый, большой. Формирование самостоятельных групп оркестра. Правила записи партитуры. Смычковый квинтет. Альтовый и теноровый ключи, их применение.	4
3	3.1	Оркестровка, как изложение музыкального произведения для определённого состава оркестра	Оркестровые роли и функции (мелодия, бас, фигурация педаль, подголоски, контрапункты). Определение мелодии. Способы изложения мелодии и выделения её из общей массы голосов. Диапазон мелодии, нахождение инструмента или группы, которой будет поручена мелодия, приёмы звукоизвлечения,	5

			<p>передача мелодии другим голосом, назначение дублировки мелодии. Бас, как динамические, ритмическое и гармоническое основа музыки. Виды фигураций – гармоническая и мелодическая. Их различия и применение в инструментовке.</p> <p>Определение педали и её роль в оркестровом звучании. Виды педали – выдержанная, фигуративная.</p> <p>Особенности постановки педали, выдерживание баланса в распределении голосов и динамики оркестра. Отсутствие педали, как элемента оркестровой фактуры.</p> <p>Определение подголоска и основных характеристик. Определение контрапункта. Его отличие от подголоска. Расположение инструментов при их сочетании.</p> <p>Виды сочетания – наложение, перекрещивание, окружение. Цель, применение, тембровая окраска при каждом виде сочетания.</p>	
4	4.1	<p>Программное обеспечение.</p> <p>История развития электромузыкального инструментария. Работа в нотном редакторе Musescore.</p> <p>Основы работы с MIDI.</p>	<p>Аппаратная часть музыкальнокомпьютерного образовательного комплекса.</p> <p>Программное обеспечение. История развития электромузыкального инструментария. Основы работы с MIDI. Работа с нотным редактором «Musescore».</p>	5

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	<p>Общие закономерности инструментовки для оркестра.</p> <p>Инструменты</p>	<p>Индивидуальная характеристика домр-пикколо, малой, альтовой, басовой. Внешний вид, устройство, строй, оркестровый диапазон, способы и приёмы звукоизвлечения,</p>	4

		русского народного оркестра, их особенности.	регистры и их соотношение, динамические и технические возможности. Роль и функции домр в оркестре. Транспонирующие инструменты. Клавишные гусли. Внешний вид, устройство и приёмы звукоизвлечения. Виды записи партии гуслей в партитуре. Роль и функция гуслей в оркестре. Группа балалаек. Индивидуальная характеристика балалаек примы, секунды, альты, басы, контрабасы. Внешний вид, строй, оркестровый диапазон, способы и приёмы звукоизвлечения, технические и динамические возможности, извлекаемые интервалы и аккорды, удобство изложения партии балалаек в оркестре. Транспонирующие инструменты. Группа баянов, её состав, роль и функции в оркестре, звуковой объём. Применение регистровки современных баянов и тембровая характеристика. Диапазон основных видов оркестровых гармоник	
2	2.1	Основы оркестрового фактурообразования, переработка и инструментальная фактура в оркестровую. Инструменты симфонического оркестра, их особенности.	Группа медных духовых инструментов. Порядок расположения инструментов в партитуре. Индивидуальная характеристика валторн, труб, тромбонов, тубы с их разновидностями. Строй, диапазон, звуковые и технические особенности. Транспонирующие инструменты. Группа деревянных духовых инструментов. Индивидуальная характеристика флейты пикколо, большой флейты, кларнета, английского рожка, фагота, контрфагота. Строй, диапазон, приёмы звукоизвлечения, художественные и технические возможности, характеристика тембровых и динамических особенностей. Транспонирующие инструменты. Группа медных духовых инструментов. Порядок	4

			<p>расположения инструментов в партитуре. Индивидуальная характеристика валторн, труб, тромбонов, тубы с их разновидностями. Строй, диапазон, звуковые и технические особенности. Транспонирующие инструменты. Эпизодические инструменты – арфа, челеста, фортепиано и их применение в симфоническом оркестре.</p>	
3	3.1	<p>Оркестровка, как изложение музыкального произведения для определённого состава оркестра</p>	<p>Голосоведение – как основа искусства инструментовки. Знание правил голосоведения в гармонии и важность соблюдения верного голосоведения при изложении оркестровой ткани. Расположение голосов в аккорде по регистрам от низкого к высокому. Акустические особенности звучания в различных регистрах. Правила удвоения голосов в сектаккордах и их обращениях. Удвоение терций в сектаккордах.</p> <p>Параллельные квинты и параллельные октавы. Некоторые исключения и допуски разрешения аккордов. Виды дублировок – буквальная, частичная, несплошная, эскизная, педальная. Характеристика и назначение дублировок в оркестровом звучании. Определение оркестровой фактуры. Основные виды фактур: монодическая, гомофоническая, хоральная, полифоническая. Определения и краткие характеристики каждого вида фактуры. Определение различных видов контрастов – динамических, тембровых.</p> <p>Чередование компактной и прозрачной фактуры. Порядок усиления звучания оркестра по регистрам, по струнной группе и в целом по оркестру.</p>	5
4	4.1	<p>Программное обеспечение. История развития электронных музыкальных инструментов</p>	<p>Набор нот, аранжировок, принципы работы с партитурой. Теория композиции, аранжировки и их компьютерные преломления. Создание файла, оптимизация</p>	5

		ого инструментария. Основы работы с MIDI.	работы. Периодичность сохранения файла, редактирование внешнего вида файла перед набором. Параметры нотного стана, имя стана, варианты создания шаблонов партитур. Типы изложения музыкального произведения. Компоненты аранжировки. Тембровая и фактурная драматургия в арсенале аранжировщика. Способы, приемы и средства мелодического развития. Построение вспомогательных разделов произведения. Приемы варьирования.	
--	--	---	--	--

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Общие закономерности инструментовки для оркестра. Инструменты русского народного оркестра, их особенности. Технические и исполнительские возможности инструментов русского народного оркестра.	Подготовка сообщений, презентаций. Составление конспекта; подготовка к коллоквиуму.	8
2	2.1	Основы оркестрового фактурообразования, переработка инструментальной фактуры в оркестровую. Инструменты симфонического	Подготовка сообщений, презентаций. Составление конспекта; подготовка к коллоквиуму.	8

		<p>оркестра, их особенности.</p> <p>Технические и исполнительские возможности инструментов симфонического оркестра.</p>		
3	3.1	<p>Оркестровка, как изложение музыкального произведения для определённого состава оркестра:</p> <p>симфонического, духового, народного, оркестра баянов, или для различных составов ансамблей. Процесс, содержание которого определяет выбор инструментов, чередование их тембров, характер сопоставления отдельных групп и т.д.</p> <p>Расшифровка в оркестровой фактуре реальной продолжительности звучания голосов.</p> <p>Составление оркестрового плана на основе анализа выбранного произведения. Запись оркестрового эскиза.</p>	<p>Подготовка доклада, сообщения.</p> <p>Индивидуальное творческое задание.</p>	10
4	4.1	<p>Программное обеспечение. История развития электро-музыкального инструментария. Основы работы с MIDI. Работа с нотным редактором «Musescore». Теория композиции, аранжировки и их компьютерные преломления. Создание файла, оптимизация</p>	<p>Подготовка доклада, сообщения.</p> <p>Индивидуальное творческое задание.</p>	10

		работы. Основные компоненты, приёмы и виды аранжировки с применением нотного редактора «Musescore».		
--	--	---	--	--

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1. 1) Конончук, Александр Валерьевич. Оркестровка и аранжировка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий : учебно-методическое пособие / Конончук Александр Валерьевич. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 125 с. - ISBN 978-5-9293-1726-2 : 125-00. 2) Технологии подготовки бакалавра музыкального образования : учебно- метод. пособие / П. В. Гайдай [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 295 с. - ISBN 978-5-9293-1097-3 : 295-00.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. 1) Филатов, Сергей Анатольевич. Специальная педагогика. Компьютерно-музыкальное моделирование : Учебное пособие / Филатов Сергей Анатольевич; Филатов С.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 161. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-04925-1 : 1000.00. Ссылка на ресурс: <http://www.biblio-online.ru/book/0250BA55-D3A3-421B-B47B-A3379E70BEA6>

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. 1) Белунцов, Валерий. Звук на компьютере / Белунцов Валерий . - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 448 с. : ил. - (Трюки эффекты). - ISBN 5-469-00453-8 : 250-00.

5.2.2. Издания из ЭБС

1. 1) Кедрова, Галина Евгеньевна. Информатика для гуманитариев : Учебник и практикум / Кедрова Галина Евгеньевна; Кедрова Г.Е. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 439. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01031-2 : 163.80. Ссылка на ресурс: <http://www.biblio-online.ru/book/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84> 2)

Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99793>. — Загл. с экрана.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
http://artcenter.ucoz.com/news/pedagog_cyganova_olga_nikolaevna/ http://www.artmusic.ru http://www.apesni.golosa.info/teatr/rusnarod/rusfolk1.htm http://www.compulink.ru/m.o http://www.ozon.ru/context/detail/id/ http://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ins/ http://www.rosculture.ru/mosaic/item http://www.emc.softjoys.ru http://sound.irk.ru/ http://www.online.ru/sp/mpc/digest/frame/ http://websound.ru/	http://www.musescore.com

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МераПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) MuseScore

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения практических занятий	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является выполнение следующих требований:

- серьезная предварительная самостоятельная подготовка;
- по возможности обязательное посещение всех лекционных и практических занятий,

способствующее системному овладению материалом курса;

- фиксирование (на любых носителях информации) всех вопросов соответствующих разделов и тем;
 - обязательное выполнение всего перечня заданий по дисциплине;
 - обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по дисциплине;
- Организация самостоятельной работы предполагает:

- постановку цели;
- составление соответствующего плана;
- поиск и обработку информации;
- представление результатов работы.

При составлении студентом конспекта книги, статьи или другого литературного материала

по теме дисциплины рекомендуется:

- Внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе непонятные слова;
- Выделить в тексте главное, составить план;
- Сформулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора;
- Законспектировать материал по составленному плану;
- Цитировать материал, учитывая лаконичность и значимость текста. Тщательно продуманной, спланированной и разделенной на соответствующие этапы должна быть работа по подготовке индивидуальных сообщений и докладов:
 - определение и формулировка темы сообщения или доклада (либо осмысление темы, сформулированной преподавателем в соответствующих случаях);
 - составление плана с использованием анализа, синтеза, обобщения и логики построения изложения материала;
 - определение источников информации;
 - работа с источниками научной информации (подбор, анализ, обобщение, систематизация, адаптация и т.д.);
 - формулировка основных обобщений и выводов по результатам анализа изученного материала. Структура сообщения (доклада) может варьироваться, но в большинстве случаев она предполагает наличие следующих частей: вступления (обозначение актуальности и постановка проблемы), основной части (обзор различных точек зрения на проблему и ее решение), заключения (формулировка соответствующих обобщений, выводов, предположений и перспектив), а в соответствующих случаях – перечня используемых источников информации.

Основной задачей самостоятельной работы студентов по дисциплине «Оркестровка музыкальных произведений средствами компьютерных технологий» является формирование у студента навыков, способствующих его дальнейшей профессиональной работе, а именно развитие функционального оркестрового мышления, развитого гармонического мышления, навыков переложения инструментальных произведений, фортепианных клавиров для различных составов ансамбля и оркестра. Работа над освоением партитуры – самостоятельная домашняя работа студента. К самостоятельной работе относится и анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазоны и строй инструментов, определение тесситуры, гармонический анализ.

Основными формами учебных занятий по данной дисциплине являются аудиторные занятия (лекции) и самостоятельная работа. Для успешного освоения практического набора нот,

студенты должны владеть элементарными навыками работы на компьютере, знать английский язык на определенном уровне, а также установить на свой личный компьютер

программу «Musescore». Основным содержанием программы обучения является базовый курс по элементарному набору и редактированию нотного текста партитуры и оркестровых голосов. Во время домашних занятий необходимо внимательно разобраться в столь сложной программе, какой является «Musescore». Фундаментальные операции программы, как правило, быстро не меняются, сохраняя так называемое «лицо» программы. В спокойной домашней обстановке важно определиться с кругом операций, необходимых для осуществления конкретной цели: набор партитуры, набор оркестровых голосов, набор вокальной музыки, подготовка нот к публикации и т.д.

Разработчик/группа разработчиков:
Юлия Николаевна Янчук

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20___ г.