Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Центр научно-методической информации и
дополнительного профессионального образования
Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
Е.Р. Сизова
«___» _____20___г.

ПРОГРАММА ДПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ **«Компьютерная музыка и аранжировка»**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Программа ДПО профессиональной переподготовки «Компьютерная музыка и аранжировка» (далее - программа) разработана на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.03.2025г. № 266 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом требований отраслевого рынка труда в области музыкального искусства, звукозаписи, музыкального продюсирования и создания музыкального контента.

1.2. Программа регламентирует цель; ожидаемые результаты; содержание и организацию образовательного процесса; оценку качества подготовки обучающихся.

1.3. Целью программы является формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, позволяющих им успешно работать в области культуры и музыкального искусства, способствующих их востребованности на рынке труда и социальной мобильности, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области компьютерной музыки, музыкальной аранжировки, создания и обработки музыкальных произведений с использованием современных цифровых технологий, цифровых аудио-рабочих станций, MIDI-технологий, виртуальных музыкальных инструментов и средств обработки звука.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен:

- Осуществлять комплексный анализ музыкального произведения с точки зрения его стилистических, композиционных, гармонических, фактурных и тембровых особенностей;
- Ориентироваться в основных направлениях и стилях современной

популярной, эстрадной и электронной музыки;

- Применять современные компьютерные технологии в процессе создания и аранжировки музыкальных произведений;
- Работать в цифровой аудио-рабочей станции, осуществлять создание, редактирование и организацию музыкального проекта;
- Использовать MIDI-технологии для создания и редактирования музыкального материала;
- Применять виртуальные музыкальные инструменты и библиотеки звуков при создании музыкальных произведений и аранжировок;
- Создавать музыкальные аранжировки для различных исполнительских составов с учетом особенностей инструментов, вокала и цифровых средств воспроизведения;
- Создавать оригинальные музыкальные композиции с использованием современных компьютерных технологий;
- Осуществлять запись, редактирование и обработку аудио- и MIDI-материала;
- Применять основные методы эквализации, динамической и пространственной обработки звука;
- Осуществлять базовое сведение музыкального произведения;
- Осуществлять подготовку музыкального материала к публикации, концертному исполнению, видеопроизводству и другим формам использования;
- Применять знания основ гармонии, полифонии, фактуры, композиции и инструментовки в процессе создания компьютерной музыки и аранжировки;
- Самостоятельно выбирать средства музыкальной выразительности, тембровые и фактурные решения в соответствии с художественным замыслом;
- Создавать законченный музыкальный продукт с использованием современных цифровых технологий;
- Демонстрировать навыки профессиональной работы с музыкальным программным обеспечением и цифровыми средствами обработки звука.

1.5. Категории обучающихся:

- лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по профилю «Музыкальное искусство»;
- лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование по профилю «Музыкальное искусство».

1.6. Общая трудоемкость обучения: 252 академических часа (академический час устанавливается продолжительностью 45 минут).

1.7. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Базовый учебный план программы

№ п/п	Наименование дисциплины	Объем в часах по видам работы			Формы контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа с преподавателями	Самостоятельная работа	
Промежуточная аттестация					
1.	Основы компьютерной музыки и музыкального продакшна	32	4	28	зачет
2.	Цифровые аудио-рабочие станции и MIDI-технологии	52	4	48	зачет
3.	Аранжировка современной музыки	51	11	40	зачет
4.	Компьютерная композиция и звукорежиссура	43	4	39	зачет
5.	Инструментовка и тембровое моделирование	37	4	33	зачет
6.	Сведение и мастеринг	27	4	23	зачет
Итоговая аттестация					
Итоговый междисциплинарный экзамен		10	5	5	экзамен
Итого:		**252**	**36**	**216**	

2.2. Базовый учебный план программы может корректироваться для конкретного обучающегося на основании имеющегося у него основного и дополнительного профессионального образования по профилю «Музыкальное искусство», а также накопленного обучающимся профессионального опыта.

2.3. Календарный учебный график разрабатывается индивидуально для каждого обучающегося с учетом его потребностей и возможностей.

2.4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин:

1. Основы компьютерной музыки и музыкального продакшна

Понятие компьютерной музыки. История развития электронной и компьютерной музыки. Основные направления и жанры современной компьютерной музыки. Современная система музыкального производства. Основные этапы создания музыкального произведения: замысел, композиция, аранжировка, запись, редактирование, сведение, мастеринг.

Основные виды цифрового музыкального оборудования и программного обеспечения. Цифровая обработка музыкального материала. Основные понятия цифрового звука: частота дискретизации, разрядность, динамический диапазон, частотный спектр, цифровые форматы аудио.

Основы организации рабочего пространства композитора и аранжировщика. Организация проектов, файлов и музыкального материала. Взаимодействие MIDI, аудио и программных инструментов.

Обзор современных направлений музыкального продакшна. Особенности работы с вокальной, инструментальной, электронной и смешанной музыкой.

Самостоятельная работа с учебно-методической, научной и профессиональной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

2. Цифровые аудио-рабочие станции и MIDI-технологии

Понятие DAW (Digital Audio Workstation). Основные принципы построения проекта в цифровой аудио-рабочей станции. Создание и организация аудио- и MIDI-треков. Работа с маркерами, темпом, размером, сеткой и транспортом.

Основы MIDI. MIDI-сообщения, MIDI-контроллеры, виртуальные MIDI-порты. Редактирование нотной информации, длительности, velocity, controller data и других параметров исполнения. Квантизация и ее художественное применение. Создание выразительного MIDI-исполнения.

Работа с виртуальными музыкальными инструментами и сэмплерами. Загрузка и организация звуковых библиотек. Выбор тембров в соответствии с художественной задачей.

Запись и редактирование аудиоматериала. Монтаж, компинг, работа с дублями. Основы автоматизации параметров.

Работа с различными видами музыкального программного обеспечения. Экспорт и импорт MIDI- и аудиофайлов. Подготовка проекта к дальнейшей аранжировке и сведению.

3. Аранжировка современной музыки

Понятие аранжировки. Основные задачи аранжировщика. Анализ исходного музыкального материала. Определение формы, структуры, гармонии, мелодии, ритмической организации и стилистических особенностей произведения.

Принципы построения современной музыкальной аранжировки. Введение, развитие, кульминация, интерлюдии, бриджи, инструментальные эпизоды, финал. Работа с музыкальной формой.

Гармоническая и фактурная организация аранжировки. Ритмическая организация. Басовая линия. Партии ударных инструментов и перкуссии. Клавишные инструменты. Гитарные партии. Духовые инструменты. Струнные инструменты. Вокальные партии и бэк-вокал.

Особенности аранжировки в различных стилях: поп-музыка, рок, фанк, соул, R&B, диско, электронная музыка, джаз, латинская музыка и другие направления современной музыкальной культуры.

Приемы развития музыкального материала. Контраст, повтор, вариативность, остинато, секвенция, полифонизация, тембровое развитие. Создание динамической драматургии аранжировки.

Создание аранжировки с использованием MIDI, виртуальных инструментов и аудиоматериала. Работа с референсами. Анализ профессиональных аранжировок.

Практическое создание законченных музыкальных аранжировок.

4. Компьютерная композиция и звукорежиссура

Основы музыкальной композиции с использованием цифровых технологий. Создание музыкального материала непосредственно в компьютерной среде. Работа с музыкальными темами, мотивами, ритмическими и гармоническими структурами.

Основы звукозаписи. Микрофоны и их основные характеристики. Принципы записи вокала и инструментов. Организация домашней и профессиональной студии. Основы акустики и мониторинга.

Редактирование аудиоматериала. Работа с временными и частотными характеристиками звука. Основные виды обработки: эквализация, компрессия, лимитирование, гейт, дилей, реверберация, сатурация и другие виды обработки.

Основы построения цепей обработки. Последовательная и параллельная обработка. Автоматизация. Создание художественного звукового образа.

Основы работы с эффектами и виртуальными процессорами. Формирование пространственного, динамического и тембрового баланса музыкального произведения.

Практическая работа по созданию, редактированию и обработке музыкального материала.

5. Инструментовка и тембровое моделирование

Основы инструментовки в современной музыкальной аранжировке. Художественно-выразительные возможности инструментов и инструментальных групп.

Основные диапазоны, регистры, тембровые и технические возможности акустических и электронных музыкальных инструментов. Принципы сочетания тембров.

Фактура музыкального произведения. Мелодическая, гармоническая, ритмическая и полифоническая фактура. Удвоения и распределение голосов. Расположение аккордов. Работа с басовой линией.

Особенности создания партий для ритм-секции, духовых, струнных, клавишных, гитар и других инструментов. Особенности аранжировки для малого и большого состава.

Тембровое моделирование с использованием виртуальных инструментов. Создание многослойных тембров. Сочетание акустических и электронных звуков.

Основы оркестрового и ансамблевого мышления в компьютерной аранжировке. Анализ профессиональных аранжировок. Практическая реализация инструментовочных решений в компьютерной музыкальной среде.

Работа в различных компьютерных нотных и музыкальных программах.

6. Сведение и мастеринг

Понятие сведения музыкального произведения. Основные задачи сведения. Баланс громкости, частотного спектра, панорамы и динамики.

Основы частотного анализа. Работа с эквалайзерами. Коррекция конфликтующих частот. Основы динамической обработки. Компрессия отдельных инструментов и групп.

Панорамирование и построение стереообраза. Работа с глубиной и пространством. Использование реверберации и задержки. Формирование переднего, среднего и заднего планов музыкального произведения.

Группировка инструментов и создание шин обработки. Параллельная обработка. Автоматизация громкости и эффектов.

Основы сведения вокала и инструментальных партий. Особенности сведения ритм-секции. Работа с электронными и акустическими источниками звука.

Основы мастеринга. Подготовка стереофайла к публикации. Контроль громкости, динамического диапазона и частотного баланса. Основные форматы экспорта.

Практическая работа по сведению и подготовке к публикации музыкального произведения.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение.

Реализация программы обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Квалификационный состав профессорско-преподавательских кадров для реализации программы размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование / Кадровое обеспечение.

Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам института, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «ЭБС ЮРАЙТ», ЭБС «Издательство Лань». Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки).

Материально-техническое обеспечение.

Реализация программы располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, научно-исследовательской и творческой работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в форме итогового междисциплинарного экзамена.

4.2. Обучающийся считается аттестованным, если получает положительные оценки по всем разделам программы, выносимым на экзамен.

Руководитель программы А.Н. Бугаев

СОГЛАСОВАНО:

Директор ЦНМИиДПО О.В. Бекиш