Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02 Редактирование нотного текста

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является полноценная подготовка студента к профессиональной работе в качестве редактора-составителя нотных изданий, редактора оригинальных произведений для инструментов эстрадного оркестра, а также переложений и транскрипций для этих инструментов.

Задачами дисциплины является:

- передача студенту необходимого объёма теоретических знаний в области редактирования в широком смысле, редакционно-издательского процесса, аранжировки и транскрипции, теории и истории исполнительства, информатики;
- изучение методических работ по специфике переложений и транскрипций для инструментов эстрадного оркестра, а также самих транскрипций и переложений известных авторов;
- формирование комплекса умений и навыков по грамотной подготовке музыкального материала к изданию, а также по оформлению нотных изданий средствами современного компьютерного программного обеспечения;
- изучение образцов мировой академической музыкальной литературы различных стилей, жанров, эпох.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Индикаторы компетенций:

ОПК-1

ОПК-1.1.Понимает специфику развития музыкального искусства в контексте религиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода.

ОПК-1.2.Способен воспринимать музыкальное произведение, особенности его формообразования, языка в широком культурноисторическом контексте.

ОПК-1.3.Использует сведения и навыки из области музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессиональной деятельности.

Результаты обучения:

ОПК-1

Знает:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- типы и виды музыкальной фактуры;
- особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
- основные характеристики нетиповых архитектонических структур;

- принципы современной гармонии;
- важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
- разновидности нового контрапункта;
- принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

Умеет:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
- анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;
- посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;

Владеет:

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- методами анализа современной музыки;
- профессиональной терминолексикой;
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
- широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;
- навыками неизвестного современного характеристики музыкального сочинения с возможностью его технической идентификации.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение второго-третьего семестров первого-второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	3	-
Контактная работа		70		

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

2 семестр (34 часа)

1. Основные понятия курса в контексте эстрадно – джазовой специфики.

- Редактирование. Научное (специальное), литературное, художественное и техническое редактирование *(2 часа)*

- Понятие логики редакционно-издательского процесса. Этапы редакционно-издательского процесса и их содержание *(2 часа)*
- Редактирование как составная часть издательского процесса. Цели, задачи и функции редактирования *(2 часа)*
- Редактор и его основные задачи *(2 часа)*
- Особенности музыкально-издательского дела *(2 часа)*
- Стиль и жанр музыкального произведения. Форма и содержание *(2 часа)*
- Контрольный урок *(2 часа)*

2. Особенности редактирования нотного текста для инструментов эстрадного оркестра.

- Процесс редактирования и принципы корректуры нотного текста *(2 часа)*
- Условные нотные обозначения для инструментов эстрадного оркестра *(2 часа)*
- Проблемы унификации специфических обозначений для инструментов эстрадного оркестра *(2 часа)*
- Клавиатурные и реальные диапазоны современных инструментов разных производителей. Конструктивные и акустические различия современных многотембровых инструментов *(2 часа)*
- Контрольный урок *(2 часа)*
- Этапы редактирования. Анализ рукописи оригинального сочинения для эстрадного оркестра *(2 часа)*
- Корректура рукописи оригинального сочинения. Работа с автором *(2 часа)*
- Анализ переложения и транскрипции для различных инструментов эстрадно-джазового оркестра. Работа с оригиналом и выявление ошибок *(2 часа)*
- Исправление ошибок и доработка текста переложения (транскрипции) *(2 часа)*
- Контрольный урок *(2 часа)*

3 семестр (36 часов)

Редактирование нотного текста программными средствами.

- Программное обеспечение Finale 2011 (OS Windows, MacOS). Основные меню. Расположение средств управления, панель инструментов, формирование набора инструментов. Комбинации клавиш при работе с файлами *(2 часа)*
- Создание документа из шаблона. Предварительное задание параметров документа. Создание готового шаблона документа *(2 часа)*
- Текст в программе Finale 2011 (OS Windows, MacOS): особенности форматирования, работа с кириллицей *(2 часа)*
- Работа с нотными станами. Создание вариантных станов *(2 часа)*
- Набор нотного текста в стандартном режиме: комбинации клавиш. Нюансы и штрихи, мелизмы. Группировка нот *(2 часа)*
- Набор нотного текста в ускоренном режиме: комбинации клавиш *(2 часа)*
- Создание специфических нотных обозначений: работа во встроенном графическом редакторе Finale 2011 (OS Windows, MacOS) *(2 часа)*
- Контрольный урок *(2 часа)*
- Программное обеспечение Sibelius 6 (OS Windows, MacOS). Основные меню. Расположение средств управления, панель инструментов, формирование набора инструментов. Комбинации клавиш при работе с файлами. Создание документа из шаблона. Предварительное задание параметров документа. Создание готового шаблона документа *(2 часа)*
- Набор нотного текста в программе Sibelius 6 (OS Windows, MacOS). Нотные станы. Нюансы и штрихи, мелизмы. Группировка нот *(2 часа)*
- Создание специфических нотных обозначений в программе Sibelius 6 (OS Windows, MacOS) *(2 часа)*

- Контрольный урок *(2 часа)*
- Программное обеспечение Microsoft Word (OS Windows). Основные меню. Расположение средств управления, панель инструментов, формирование набора инструментов. Комбинации клавиш при работе с файлами *(2 часа)*
- Создание документа из шаблона. Предварительное задание параметров документа. Создание готового шаблона документа *(2 часа)*
- Текст в программе Microsoft Word: особенности форматирования, работа с кириллицей *(2 часа)*
- Работа с изображениями внутри документа *(2 часа)*
- Преобразование текста в кривые и выравнивание. Окончательная вёрстка *(2 часа)*
- Контрольный урок *(2 часа)*

Форма текущего контроля - контрольный урок.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится по завершении основных разделов курса семестра в виде устного опроса или семинара по пройденным или смежным темам, также возможно проведение письменных работ и практических занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в 3 семестре.

Требования к зачету:

1. На зачёте необходимо продемонстрировать набранную на компьютере в течение семестра работу.
2. Продемонстрировать владение Finale или Sibelius.
3. Ответить на вопросы по особенностям редактирования партитуры джазового оркестра и малого состава.

4.3. Описание применения балльно-рейтинговой системы по дисциплине

Посещение лекций и семинаров	5 баллов	макс. в месяц
Работа на занятиях	5 баллов	
Текущий контроль успеваемости (тест, контрольная работа, реферат)	5 баллов	
Поощрительные баллы за активную работу, участие в научных/творческих мероприятиях и т.д.	5 баллов	за семестр

Максимальное количество баллов в течении семестра	60 баллов
Максимальное количество баллов, получаемое на зачете/экзамене	40 баллов
Максимальное итоговое количество баллов	100 баллов

Шкала оценивания на экзамене/зачете:

Накопленные баллы	Оценка	
85-100	отлично	зачтено
70-84	хорошо	
55-69	удовлетворительно	
0-54	неудовлетворительно	не зачтено

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация дисциплины возможна с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Выбор образовательной платформы для реализации дисциплины устанавливается соответствующим локальным актом Института.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.

Теоретические занятия (занятия лекционного типа) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал отличается практической направленностью.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Самостоятельная работа студентов по дисциплине нацелена на:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Формы самостоятельной работы:

- подготовка к занятию семинарского типа.
- подготовка к докладу и презентации,
- подготовка к проведению семинара-конференции,
- подготовка к обсуждению презентаций студентов,

- подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173
2. Фёдоров В.А. Аранжировки для биг-бэнда с комментариями автора: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144380
3. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119199
4. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2052

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Института).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»

- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;
- компьютерный класс;
- студию звукозаписи.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.