

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №71»**

УТВЕРЖДЕНА

приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа № 71"
от 09.06.2023 года № 65

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МУЗЫКИ И САУНД-ДИЗАЙНА»**

Срок реализации программы 5 месяцев

Для обучающихся от 10 лет

Москва

2023

Разработчик:

Николаев А.О., преподаватель ГБУДО г. Москвы «Детская
музыкальная школа №71»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного процесса*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *календарно-тематический план*
- *темы и содержание*

III. Мониторинг результатов

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

V. Список литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета,

его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «основы компьютерной музыки и саунд-дизайна» разработана на базе «рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом кадрового потенциала, материально-технических условий, особенностей образовательной организации и многолетнего педагогического опыта в области музыкального искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Основы компьютерной музыки и саунд-дизайна» направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей и вероятных представителей профессионального сообщества. Музыкальная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и практико-ориентированной.

В целом занятия музыкальным искусством рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать в различных музыкальных программах, что развивает их творческие способности и раздвигает границы практических возможностей. Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего эстетического развития человека, вне зависимости от дальнейшей профессиональной ориентации.

Программа направлена на обретение начальных навыков в области музыкального искусства, включая основы компьютерной музыки, музыкального продюсирования, битмейкинга, саунд-дизайна, а также знакомство учащихся с первичными знаниями о жанрах и стилях музыки. Общеразвивающая программа «Основы компьютерной музыки и саунд-дизайна» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости. Программа обеспечивает раннее развитие творческих способностей учащихся, формирование психологии креативности.

Каждое занятие включает теоретическую (беседа, рассказ, демонстрация) и практическую части (мастер-класс, написание, исполнение). Начальные знания по музыкальной и компьютерной грамоте, владение компьютерными и музыкальными материалами и техниками, дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык музыкально-компьютерного искусства, язык при помощи которого, учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

Рекомендуемый возраст для освоения программы: от 10 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Основы компьютерной музыки и саунд-дизайна» со сроком обучения 5 месяцев, продолжительность учебных занятий составляет 20 недель. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 учебных часа. Продолжительность учебного часа составляет 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени	Всего
Полугодия	1	1
Недели	20	20
Общая нагрузка в учебных часах	40	40

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - 6 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом психологии, адаптивных и коммуникативных возможностей людей разного возраста. Каждое занятие разделено на теоретическую и практическую часть. Теоретический материал по различным дисциплинам (композиция, история музыки, теория музыки, сведение, мастеринг) закрепляется практической работой.

Цели и задачи учебного предмета

Цель: Обучение технологиям компьютерной музыки, а также методам и приемам в области звукорежиссуры и саунд-дизайна.

Задачи:

- изучение истории музыкального искусства и культуры народов мира;
- изучение основ теории музыки;
- изучение основ композиции, мелодики;
- изучение основ работы с различными музыкальными программами;

- развитие образного мышления;
- развитие индивидуальности при решении творческих задач;
- воспитание уважительного и бережного отношения к культурному наследию;
- воспитание волевых и трудовых качеств личности.

Методы обучения

Для достижения поставленной и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, показ, беседа)
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы)
- практический (освоение, реализация)
- эмоциональный (подбор ассоциаций)
- игровой (перформативные коммуникативные действия).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмет.

Учебные аудитории должны быть просторными, иметь хорошую звукоизоляцию, оснащены удобной мебелью, соответствующей возрасту учащихся, методическими наглядными пособиями.

Для ведения занятий по компьютерной музыке необходимы: музыкально-компьютерная техника, методические таблицы, технические рисунки.

II.Содержание учебного предмета

Календарно-тематический план

№	Дата	Краткое описание	Кол-во уч. часов
---	------	------------------	------------------

			Теория	Практика
1 месяц				
1	1 неделя	Вводное занятие. Технические средства и программное обеспечение. Виды музыкального искусства и музыкальные направления. Теоретический блок: Программное обеспечение. Практический блок: Знакомство с общим интерфейсом секвенсора.	1	1
2	2 неделя	Теоретический блок: Программное обеспечение. Расширенный функционал. Практический блок: Знакомство с интерфейсом секвенсора, горячими клавишами.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Программное обеспечение. MIDI. Практический блок: Изучение инструментов секвенсора, подключения аналоговых устройств к DAW.	0,25	0,75
3	3 неделя	Теоретический блок: Музыкальная теория. Ритм. Темп, длительности, доли, такта, простых размеров. Практический блок: Наглядное изучение понятий темпа, длительности, доли, ритма, такта, простых размеров и воссоздание их в секвенсоре.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Простые и сложные размеры, простые ритмы. Практический блок: Написание простых ритмов с помощью средств DAW.	0,25	0,75

4	4 неделя	Теоретический блок: Ритм. Простые современные ритмы. Практический блок: Работа с бит-слайсерами, библиотеками сэмплов ударных в разных стилях.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Ритм. Сложные ритмы. Практический блок: Работа с бит-слайсерами, библиотеками сэмплов ударных в разных стилях, изучение сбивок, брейков.	0,25	0,75
2 месяц				
1	1 неделя	Теоретический блок: Музыкальная теория (нота, тон, звуковысотность, тембр, штрих). Практический блок: Работа со встроенными и сторонними VST плагинами, создание собственных MIDI.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Музыкальная теория (интервалы, аккорды, консонанс и диссонанс) Практический блок: Построение интервалов, аккордов, наглядное демонстрирование звучания консонансов и диссонансов.	0,25	0,75
2	2 неделя	Теоретический блок: Музыкальная теория. Лад, тональность. Практический блок: Работа с построением нот в тональности в секвенсоре.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Музыкальная теория: ступени, гармония Практический блок: Построение цепочек аккордов, воссоздание принципов гармонии с помощью средств секвенсора.	0,25	0,75

3	3 неделя	Теоретический блок: Композиция. Структура в музыке народов мира. Практический блок: Разбор аудио, MIDI, аудио примеров, воссоздание данной формы с помощью средств секвенсора.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Композиция. Структура в классической музыке. Практический блок: Разбор аудио, MIDI, аудио примеров, воссоздание данной формы с помощью средств секвенсора.	0,25	0,75
4	4 неделя	Теоретический блок: Композиция. Структура песни в электронной музыке. Практический блок: Разбор MIDI и аудио трека на предмет структуры, воссоздание данной формы с помощью средств секвенсора.	0,25	0,75
		Теоретический блок: Композиция. Структура песни в популярной музыке. Практический блок: Разбор MIDI и аудио примеров, воссоздание данной формы с помощью средств секвенсора.	0,25	0,75
3 месяц				
1	1 неделя	Теоретический блок: Семплирование в цифровых секвенсорах. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами-сэмплерами.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Аналоговое семплирование. Практический блок: Работа с аналоговыми сэмплерами, драм-машинами.	0,5	1,5

3	3 неделя	Теоретический блок: Цифровой синтез звука. Практический блок: Создание звуков с помощью встроенных и сторонних VST плагинов с простой и более сложной настройкой.	0,5	1,5
4	4 неделя	Теоретический блок: Аналоговый синтез звука. Практический блок: Работа с аналоговыми синтезаторами.	0,5	1,5
4 месяц				
1	1 неделя	Теоретический блок: Сведение. Монтаж, баланс, громкость, стерео и моно. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними VST плагинами обработки. Теоретический блок: Сведение. Эквализация, микс, частотные конфликты. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами эквализации.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Сведение. Звуковые эффекты. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами реверберации, дилэя, сатурации. Теоретический блок: Мастеринг трека. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами мастеринга.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Звукозапись. Микрофон, предусилитель, компрессор, запись голоса. Практический блок: Запись голоса с DAW и сопутствующими аналоговыми устройствами. Теоретический блок: Звукозапись.	0,5	1,5

		Практический блок: Запись гитары в линию и в микрофон, использование гитарных педалей.		
4	4 неделя	Теоретический блок: Многоканальная звукозапись. Практический блок: Одновременная запись через несколько микрофонов, линий. Теоретический блок: Звукозапись, аналоговая звукозапись. Практический блок: Запись через микрофон.	0,5	1,5
5 месяц				
1	неделя	Теоретический блок: Саунд-дизайн. Практический блок: Создание звука с помощью подручных средств и их последующая обработка.	0,5	1,5
2	2 неделя	Теоретический блок: Саунд-дизайн. Стилизация, эклектика. Практический блок: Обработка звука под жанры современных индустрий, их комбинирование.	0,5	1,5
3	3 неделя	Теоретический блок: Закрепление изученного материала. Практический блок: Создание трека от идеи до конечного результата.	0,5	1,5
4	4 неделя	Выступление, мастер -класс. Подготовка и демонстрация показательных работ учеников.	0,5	1,5
		Итого	10	30

Темы и содержание

- Вводное занятие: Технические средства и программное обеспечение. Виды музыкального искусства и музыкальные направления. Краткий курс с демонстрацией иллюстративного материала.
- Теоретический блок: Программное обеспечение. Расширенный функционал. MIDI. Практический блок: Знакомство с цифровым секвенсором, изучение интерфейса и инструментов секвенсора, работа с горячими клавишами, подключения аналоговых устройств к DAW.
- Теоретический блок: Ритм. Темп, длительности, доли, такта, простых размеров. Простые современные ритмы. Сложные ритмы. Практический блок: Наглядное изучение понятий темпа, длительности, доли и их воссоздание в секвенсоре. Написание простых ритмов с помощью средств DAW. Работа с бит-слайсерами, библиотеками сэмплов ударных в разных стилях, изучение сбивок, брейков.
- Теоретический блок: Музыкальная теория. Нота, тон, звуковысотность, тембр, штрих интервалы, аккорды, консонанс и диссонанс. Лад, тональность. Ступени, гармония. Практический блок: Работа с созданием нотного полотна, создание тембров с помощью средств DAW, построение интервалов, аккордов, наглядное демонстрирование звучания консонансов и диссонансов, принципов лада, тональности. гармонии.
- Теоретический блок: Композиция в народной, классической, электронной и популярной музыке. Практический блок: Разбор MIDI и аудио примеров, воссоздание данных форм с помощью средств секвенсора.
- Теоретический блок: Семплирование в цифровых секвенсорах. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами-сэмплерами.
- Теоретический блок: Аналоговое семплирование. Практический блок: Работа с аналоговыми сэмплерами, драм-машинами.
- Теоретический блок: Цифровой синтез звука. Практический блок: Создание звуков с помощью встроенных и сторонних VST плагинов с простой настройкой и более сложной.

- Теоретический блок: Аналоговый синтез звука. Практический блок: Работа с аналоговыми синтезаторами.
- Теоретический блок: Сведение. Монтаж, баланс, громкость, стерео и моно, эквализация, микс, частотные конфликты. Звуковые эффекты. Мастеринг трека. Практический блок: Работа со встроенными и сторонними плагинами эквализации, реверберации, дилэя, сатурации, мастеринга.
- Теоретический блок: Звукозапись. Микрофон, предусилитель, компрессор. Запись голоса. Запись гитары в линию и в микрофон, использование гитарных педалей. Многоканальная звукозапись. Практический блок: Запись голоса с DAW и сопутствующими аналоговыми устройствами. Запись гитары в линию и в микрофон, использование гитарных педалей. Одновременная запись через несколько микрофонов, линий.
- Теоретический блок: Саунд-дизайн. Стилизация, эклектика. Практический блок: Создание звука с помощью подручных средств и их последующая обработка. Обработка звука под жанры современных индустрий, их комбинирование.
- Теоретический блок: Закрепление изученного материала. Практический блок: Создание трека от идеи до конечного результата.
- Выступление, мастер - класс. Подготовка и демонстрация показательных работ учеников.

III. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

Требования к уровню подготовки включают

- знания:

- основ техники безопасности;
- правил организации рабочего пространства;
- краткую историю музыки;
- теоретические сведения об изученных технологиях.

- умения:

- использовать в работе знания по технике безопасности;
- применять основы компьютерной музыки и саунд-дизайна на практике;
- применять основы битмейкинга и звукорежиссуры на практике;
- создавать композиции в изученных видах и направлениях музыкального искусства.

В конце каждого занятия, практические работы всей группы учеников, выполненные на основе теоретического материала, выставляются на общее прослушивание и просмотр для краткого анализа каждой из них. Обсуждение усвоенных навыков.

IV МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводная часть урока посвящается постановке задачи и разъяснения ее сути в доступной форме и на примерах готовых композиций с дальнейшим практическим сопровождением основных стадий исполнения работ показом принципиальных (этапных) методических схем, сложных деталей. Основное учебное время программы отводится для самостоятельного выполнения заданий и по необходимости -коррекции работы. Известные методы как демонстрационный (мастер-классы), аналоговый (показ песен, треков, сочинений), конкурентный (сопоставление работ учащихся), обладают своими преимуществами, потому наиболее плодотворным является их чередование/сочетание в процессе обучения.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маскелиаде А. Ильяхов М. Твой первый трек 2019 АСТ 252 ст. ISBN 978-5-17-120180-7
2. Данилов А. Академия мюзик-мейкера MusicMaker.Pro 2016 480 ст. ISBN 978-5-600-01388-9

3. *Радзишевский А. Ю.* Основы аналогового и цифрового звука. — М.: Вильямс, 2006. — С. 288. — ISBN 5-8459-1002-1.
4. *Мазур А. К., Сиказин В. М.,* Перспективные принципы исполнения музыки с использованием компьютерных систем // Электронная технология и музыкальное искусство. М., 1990.
5. *Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В.* Звуковая студия в РС. СПб, 1998.
6. *Живайкин П. Л.,* 600 звуковых и музыкальных программ. СПб., 1999
7. *Деникин А. А.* К вопросу о специфике звукового дизайна кино. // Медиамузыкальный блог ЭНЖ «Медиамузыка» 23.04.2014.
8. *Деникин А. А.* Звуковой дизайн в видеоиграх. Технологии «игрового» аудио для непрограммистов. — М.: ДМК Пресс, 2012. — 696 с. — ISBN 978-5-94074-234-0.
9. *Деникин А. А.* Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа. — М.: ГИТР, 2012. — 394 с. — ISBN 975-5-94237-046-6.
10. *Способин И.* Элементарная теория музыки Кифара 2020 208 стр. ISBN 978-5901980-01-9