

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Приморская высшая школа музыкального и театрального искусства

(филиал РГИСИ во Владивостоке)

Школа креативных индустрий



Утверждаю:

ВРИО ректора РГИСИ

/Е. В. Третьякова/

«17» сентября 2021 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Креативные технологии»

Дисциплина по выбору. Звуковой дизайн

2 год обучения
на 2022-2023 учебный год

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 16.09.2021,
регистрационный номер 2021-ШКИ/03

г. Владивосток
2021

Особенности организации образовательного процесса

Задачи

Обучающие:

- изучить физику звука;
- изучить основы психоакустики;
- освоить навыки синтеза и семплирования звука;
- освоить навыки создания собственных библиотек звуков;
- освоить навыки создания звуковых картин к видеоряду;
- освоить навыки записи звука в разных условиях и пространствах, в том числе на съемочных площадках;
- освоить навыки работы со звуковым оборудованием и специальным программным обеспечением.

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;
- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности;

Воспитательные:

- привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
- формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитание самостоятельности и инициативы.

Содержание программы

Раздел 1. Знакомство со специализациями студии.

Создание музыкальной композиции (современная электронная музыка)

Тема 1.1 Краткая история музыки

Теория: История музыки от древнейших времен до современных жанров.

Тема 1.2. Краткая история развития современной и электронной музыки.

Теория: История зарождения и видоизменения музыки современной и электронной музыки.

Тема 1.3. Особенности и различия современных электронных жанров.

Теория: Ритмические, стилистические и прочие различия современных электронных жанров с подробным обзором и примерами культовых произведений

Тема 1.4. Физика звука. Введение. Краткая музыкальная теория.

Теория: Базовые теоретические знания в области физики и акустики звука, а также первичные знания музыкальной теории

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в среде Ableton Live в том числе с помощью Ableton Push 2.

Тема 1.5. Основы работы в Ableton Live, Ableton Push 2.

Теория: Обзор интерфейса Ableton Push 2, органы управления и работа с Ableton Live.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в среде Ableton Live в том числе с помощью Ableton Push 2.

Тема 1.6. Выбор музыкального жанра для проекта. Подбор библиотеки сэмплов и лупов.

Теория: Вводная теория при помощи которой ученики смогут собрать себе собственную библиотеку звуков и музыкальных отрезков для создания дальнейшего проекта.

Практика: Работа со звуком в среде Ableton Live в том числе с помощью Ableton Push 2.

Тема 1.7. Структура трека.

Теория: Изучение строения песни. Основные типы строения тела трека. Работа с аналоговым сигналом и MIDI данными.

Тема 1.8. Варпинг. Ресэмплинг. Режим Loop. Автоматизация. Группирование. Запись

Теория: Теоретические знания в области варпинга, ресэмплинга звуковых данных и режима loop, с практическими примерами.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в среде Ableton Live в том числе с помощью Ableton Push 2.

Сведение музыки (студийная звукорежиссура)

Тема 1.9. Введение. Архитектура современной цифро-аналоговой студии. Секвенсоры. Настройка проекта, начало работы.

Теория: Архитектура современной цифро-аналоговой студии. Секвенсоры. Настройка проекта, начало работы. Цифровые технологии в звукозаписывающей индустрии.

Практика: Настройка проекта, начало работы. Настройка секвенсора, работа с MIDI сигналами.

Тема 1.10. Подбор, коммутация и настройка звукозаписывающего оборудования.

Практика: Подбор, коммутация и настройка звукозаписывающего оборудования.

Тема 1.11. Запись вокала.

Теория: Запись вокала. Настройка вокального тракта.

Практика: Подключения микрофона, настройка вокальной линии, запись вокала, работа с вокалистом.

Тема 1.12. Сведение и мастеринг песни.

Теория: Основные понятия сведения и мастеринга, обзор приборов.

Практика: Сведение и мастеринг песни.

Тема 1.13. Создание звукового дизайна для фрагмента фильма (звуковой дизайн).

Запись электромагнитных колебаний с помощью магнитоскопа

Теория: Основы записи электромагнитных колебаний с помощью магнитоскопа.

Практика: Запись электромагнитных колебаний с помощью магнитоскопа.

Тема 1.14. Сведение звуковых дорожек.

Теория: Основы редактирования записанных звуков в соответствии с художественной идеей.

Практика: Редактирование звуковых дорожек.

Тема 1.15. Монтаж, синхронизация звуковых дорожек с видео

Теория: Принципы синхронизации и работы с видео.

Практика: Синхронизация звука и сведение с видео.

Коммутация концертного комплекса (концертная звукорежиссура)

Тема 1.16. Составление технического райдера.

Теория: принцип составления технического райдера.

Практика: составление индивидуального технического райдера.

Тема 1.17. Изучение звуковоспроизводящего оборудования.

Теория: обзор концертного оборудования и схемы подключения.

Практика: подготовка оборудования, тестирование основных функций.

Тема 1.18. Коммутация и настройка звуковоспроизводящей системы.

Теория: схем коммутации оборудования, обзор микшерного пульта.

Практика: Сборка оборудования, подключение, саундчек.

Тема 1.19. Работа с мультитреком. Вывод сигнала на громкоговорители. Настройка чувствительности, мониторов и порталов системы.

Теория: принципы и основы работы с живым звуком.

Практика: подключение к микшерному пульта ПК, DJ оборудования, микрофонов, настройка всего звука.

Раздел 2. Углубленное изучение специализации.

Тема 2.1. Архитектура современной цифро-аналоговой студии. Секвенсоры. Настройка проекта, начало работы. Цифровые технологии в звукозаписывающей индустрии. Настройка секвенсора, работа с MiDi сигналами.

Теория: Архитектура современной цифро-аналоговой студии. Секвенсоры. Настройка проекта, начало работы. Цифровые технологии в звукозаписывающей индустрии.

Практика: Настройка проекта, начало работы. Настройка секвенсора, работа с MiDi сигналами.

Тема 2.2. Применение AUX в маршрутизации сигналов. Создание мониторингового микса.

Теория: применение AUX в маршрутизации сигналов. Создание мониторингового микса.

Практика: создание множества AUX линий, тестирование их.

Тема 2.3. Инструментарий звукорежиссера. Частотная группа, Динамическая группа, Пространственная группа. Редактирование материала.

Теория: Демонстрация инструментария звукорежиссера. Частотная группа, динамическая группа, пространственная группа.

Практика: Использование и освоение полученного инструментария.

Тема 2.4. Иллюзия пространства. Законы слухового восприятия пространства. Изучение приборов, приемов и инструментов для создание виртуального пространства и управления. Автоматизация процессов редактирования звука.

Теория: Иллюзия пространства. Законы слухового восприятия пространства. Изучение приборов, приемов и инструментов для создание виртуального пространства и управления.

Автоматизация процессов редактирования звука.

Практика: создание виртуального пространства в своем проекте с использованием приборов временной обработки.

Тема 2.5. Создание карты микса и звукового сценария.

Теория: принципы создание карты микса и звукового сценария.

Практика: создание карты микса и звукового сценария.

Тема 2.6. Устройство и виды микрофонов.

Теория: обзор устройство и виды микрофонов

Практика: подключение, тестирование, расстановка, тестирование микрофонов.

Тема 2.7. Запись транзитных, магнитных шумов, шумотеки.

Теория: Как записать транзитные, магнитные шумы и сделать шумотеки.

Практика: Запись транзитных, магнитных шумов, создание шумотеки.

Тема 2.8. Где искать оригинальные звуки. Воссоздание звука из выбранного материала.

Теория: Где искать оригинальные звуки. Воссоздание звука из выбранного материала.

Практика: Поиск оригинальных звуков для создания / пополнения библиотеки.

Тема 2.9. Создание виртуального пространства по выбранному сюжету.

Теория: принцип создания виртуального пространства по выбранному сюжету.

Практика: Создание виртуального пространства по выбранному сюжету.

Тема 2.10. Звуковые форматы в видео трансляции. Подготовка материала к публикации.

Теория: Звуковые форматы в видео трансляции. Принципы подготовки материала к публикации.

Практика: Подготовка материала к публикации.

Тема 2.11. Звуковой Бренд. Создание звуков для игр, приложений, рекламы, монтажа видео.

Теория: Звуковой бренд. Создание звуков для игр, приложений, рекламы, монтажа видео.

Практика: Создание набора звука по индивидуальному заданию.

Тема 2.12. Создание звуковых спецэффектов.

Теория: Создание звуковых спецэффектов.

Практика: Создание звуковых спецэффектов с применением звукового оборудования и специальных программ.

Тема 2.13. Озвучка видеоряда. Создание настроения. Создание звука для видеоряда.

Теория: принципы озвучки видеоряда. Создание настроения. Создание звука для видеоряда.

Практика: Озвучка видеоряда. Создание настроения. Создание звука для видеоряда

Тема 2.14. Итоговое занятие. Разбор вопросов и закрепление материала.

Теория: Разбор вопросов и закрепление материала.

Тема 2.15. Психоакустика введение.

Теория: Элементарные основы психоакустики.

Практика: Прослушивание примеров.

Тема 2.16. Саунд дизайн вокала. Сборка вокального тракта.

Теория: Принципы саунд дизайна вокала.

Практика: Сборка вокального тракта, прослушивание примеров.

Тема 2.17. Редактирование вокала. Синтез. Создание вокальных эффектов.

Теория: Синтез. Создание вокальных эффектов.

Практика: редактирование вокала, создание вокальных эффектов в индивидуальных проектах.

Тема 2.18. Чек-лист. Планирование записи для выбранного сюжета.

Теория: Чек-лист. Планирование записи для выбранного сюжета.

Практика: Подготовка чек листа и планирование записи.

Тема 2.19. Запись на съемочной площадке.

Теория: Основы запись на съемочной площадке, основные приемы.

Практика: Запись звука на съемочной площадке.

Тема 2.20. Пространственные шумы. “Запись на улице”. Подготовка проекта к записи.

Теория: Пространственные шумы. “Запись на улице”

Практика: Подготовка проекта к записи, подготовка оборудования к записи по чек листу.

Тема 2.21. Запись в уличной среде для выбранного сценария.

Теория: сверка с чек листом: проверка списка необходимых звуков и локаций.

Практика: запись в уличной среде для выбранного сценария.

Тема 2.22. Запись звуковых материалов работа с библиотекой

Практика: Сборка и пополнение библиотеки звуков, редактирование.

Тема 2.23. Редактирование звукового материала.

Теория: Сверка со звуковым планом и сценарием, подготовка к сведению.

Практика: Работа со звуком для оформления видео или др. контента.

Тема 2.24. Сведение сюжета.

Практика: Сведение звукового материала, создание виртуального звука пространства и т.д.

Тема 2.25. Взаимодействие цехов в межстудийной проектной деятельности.

Теория: Взаимодействие студий в межстудийной проектной деятельности.

Раздел 3. Внутрестудийные/межстудийные проекты.

Тема 3.1. Звуковой сценарий

Практика: Создание звукового сценария для своего проекта.

Тема 3.2. Карта микса

Практика: Создание карты микса.

Тема 3.3. Запись материала

Практика: Запись звука, согласно сценарию и карте микса.

Тема 3.4. Монтаж.

Практика: Монтаж проекта.

Тема 3.5. Синтез

Практика: создание уникальных звуков, синтез.

Тема 3.6. Сведение. Синхронизация.

Практика: Сведение проекта. Подготовка к публикации.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства;

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
- учащийся знает основные этапы создания творческого продукта - препродакшн, продакшн, постпродакшн;
- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся знает элементарную физику звука: особенности распространения звука, свойства звука, акустику помещений, электроакустику и др. и применяет их в практической деятельности;
- учащийся знает основы психоакустики и применяет эти знания для создания звука или звукового эффекта более полно учитывающего восприятие звука человеком;
- учащийся понимает природу звука, синтезирует звук и делает семплы для использования их в звуковом дизайне и при создании музыки;
- учащийся создает собственные тематические библиотеки звуков с помощью звукового оборудования и специального программного обеспечения для использования их в звуковом дизайне и при создании музыки;
- учащийся создает комплексное многодорожечное звуковое сопровождение к видеоряду (шумы, музыкальное сопровождение, озвучка) с помощью звукового оборудования и специального программного обеспечения;
- учащийся умеет записывать звук в разных условиях и пространствах (открытое пространство, студия, съемочный павильон) с помощью правильно выбранного оборудования и с учетом сценарного плана;
- освоить навыки работы со звуковым оборудованием (микрофоны, рекордеры, мидиклаватура, звуковая карта, наушники) и специальным программным обеспечением (CUBASE и др.).