

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. Электронная музыка

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 мировую историю музыки (в том числе российскую)
- изучить теорию музыки
- изучить основные жанры классической и современной музыки
- освоить Ableton Live для создания и редактирования музыкальных композиций и звукового сопровождения
- освоить навыки работы с оборудованием: мидиклавиатура и мидиконтроллер
- освоить DJ оборудование и техники сведения музыкальных композиций
- получить представление о музыкальной индустрии (бизнесе), авторских правах.

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, ресемплинга 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 пультау ПК, DJ оборудования, микрофонов, настройка всего звука.

Раздел 2. Углубленное изучение специализации.

Тема 2.1. История музыки и природа звука.

Теория: Знакомство с группой. История появления музыки, нот, древняя музыкальная нотация. Современная нотация, расположение нот на музыкальных инструментах.

Практика: Игра на мидиклавиатуре. Озвучание различных нот, с проговариванием названий и функций.

Тема 2.2. Народная музыка и ритмы.

Теория: История и эволюция музыки, начиная с древней эпохи.

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

Тема 2.3. Музыкальные инструменты.

Теория: История появления и видоизменения музыкальных инструментов и сопутствующего оборудования.

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

Тема 2.4. Русская народная музыка

Теория: История становления и развития русской народной музыки и славянских музыкальных мотивов

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

Классическая музыка

Тема 2.5. Средневековье

Теория: Народная музыка, церковная музыка, музыка придворных музыкантов.

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

Тема 2.6. Ренессанс

Теория: Главные инструменты эпохи: орган, виола.

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

Тема 2.7. Барокко

Теория: Создание системы тональностей. Появление оперы. Бах, Вивальди.

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

Тема 2.8. Классицизм

Теория: Венская школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.

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

Тема 2.9. Романтизм

Теория: Шуберт, Паганини. Могучая кучка. Глинка, Чайковский.

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

Тема 2.10. Модернизм

Теория: Малер. Скрябин.

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

Современная музыка

Тема 2.11. Blues

Теория: Уорк-сонг. Классический блюз. Ритм-н-блюз. Блюз в России.

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

Тема 2.12. Jazz

Теория: Новорлеанский джаз. Свинг. Джаз в России. Запрет в СССР.

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

Тема 2.13. Reggae

Теория: Особенности ритма. Ямайская саунд-система.

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

Тема 2.14. Rock

Теория: Рок Н Ролл. Психоделический рок. Гаражный рок. Новая волна. Панк.

Альтернативный рок. Инди. Русский рок.

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

Тема 2.15. Современная музыка России

Теория: Романс. Джаз. Рок музыка. Поп музыка.

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

Электронная музыка

Тема 2.16. Академическая музыка

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.17. Ambient.

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.18. Disco

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.19. House

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.20. Techno.

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.21. Trance

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.22. Breakbeat

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.23. Drum-n-Bass

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.24. Garage

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Тема 2.25. Электронная музыка России.

Теория: История становления ключевых деятелей жанра (эпохи), с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций.

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

Раздел 3. Внутростудийные/межстудийные проекты

Создание музыкальной композиции в современном электронном жанре

Тема 3.1. Музыкальная теория. Введение

Теория: Нотная грамота, интервалы, гармония, лады.

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

Тема 3.2. Физика звука. Основы

Теория: Обзор аналоговых коммерческих и домашних студий, устройство, базовые инструменты.

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

Тема 3.3. Сэмплирование

Теория: Подробный обзор известных и популярных треков в различных жанрах созданных при помощи техники сэмплинга.

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

Тема 3.4. Ableton Live, введение

Теория: Обзор интерфейса Ableton Live, базовых инструментов. Работа с плагинами.

Аналоговая запись. Сохранение, ведение, загрузка проектов. Режим лайв и режим сессии.

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

Тема 3.5. Ableton Push 2. Основы работы

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

Практика: Работа с MIDI контроллером, привязка кнопок и фейдеров, управление проектом, режим записи.

Тема 3.6. Выбор жанра, подбор библиотеки звуков

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

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

Тема 3.7. Структура музыкального трека

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

Практика: Работа с MIDI клавиатурой и контроллером, звуковыми мониторами и наушниками. Создание в среде Ableton Live при помощи MIDI инструментов музыкальных композиций в различных жанрах.

Тема 3.8. Варпинг. Ресэмплинг. Режим Loop

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.

Тема 3.9. Автоматизация. Группирование. Запись

Теория: Теоретические знания в области автоматизации параметров, группировании дорожек и записи аудио и миди сигнала.

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

Тема 3.10. Работа с частотным балансом трека. Эквализация

Теория: Типы эквалайзеров и их практическое применение.

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

Тема 3.11. Работа с динамикой. Компрессия

Теория: Типы компрессоров и их практическое применение

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

Тема 3.12. Групповая обработка дорожек. Сведение

Теория: Сведение музыкальной композиции и групповая обработка дорожек композиции.

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

Тема 3.13. Мастеринг

Теория: Мастеринг музыкальной композиции и групповая обработка дорожек композиции

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

Создание DJ сета, с использованием композиций в современном электронном жанре

Тема 3.14. История мировой и Российской DJ сцены

Теория: Ключевые события и персоны из истории становления и развития мировой и Российской DJ сцены.

Практика: Определение темпа композиции, понятие о структуре трека и его возможности микширования с другими треками.

Тема 3.15. DJ оборудование, особенности работы

Теория: Обзор профессионального и домашнего DJ оборудования. Истоки культуры. История видоизменения оборудования и техник исполнения.

Практика: Практическое использования DJ карманов, работа с DJ микшерным пультом, наушниками и мониторами для сведения музыкальных композиций. Работа с тайм-код винилом и виниловыми проигрывателями. Работа с USB DJ контроллером и ноутбуком.

Тема 3.16. Музыкальные носители. Vinyl, Tape, CD, Digital

Теория: Обзор различных звуковых носителей. История эволюции. Сравнение размером, качества и практичности носителей.

Практика: Прослушивание композиций оцифрованных с различных носителей. Сравнение и анализ качества и характера звучания.

Тема 3.17. Основные техники сведения треков.

Теория: Обзор основных техник сведения треков на различном оборудовании.

Практика: Использование различных техник сведения треков на внутри студийном оборудовании.

Тема 3.18. Pioneer CDJ2000NXS2. Основы работы

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с Pioneer CDJ2000NXS2.

Практика: Практическая работа с Pioneer CDJ2000NXS2.

Тема 3.19. Pioneer DJM900NXS2. Основы работы

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с Pioneer DJM900NXS2.

Практика: Практическая работа с DJM900NXS2.

Тема 3.20. NI Traktor Kontrol S2 MK3

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с NI Traktor Kontrol S2 MK3.

Практика: Практическая работа с NI Traktor Kontrol S2 MK3.

Тема 3.21. Тайм-код винил. Техники сведения

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с тайм-код виниловыми проигрывателями и пластинками.

Практика: Практическая работа с тайм-код виниловыми проигрывателями.

Раздел 4. Музыкальная индустрия. Введение.

Тема 4.1. Индустрии радио, телевидения, интернет.

Теория: Эволюция музыкальной индустрии в среде радио, телевидения и интернет.

Тема 4.2. Агентства, лейблы, концерты.

Теория: Устройство лейбловой и концертной системы на западе и в России, различия и особенности.

Тема 4.3. Дистрибуция, стриминг, монетизация, авторские права.

Теория: Способы дистрибуции музыкальных композиций. Заработок на стриминге. Юридическая сторона и особенности законов в России.

Планируемые результаты на 2 год программы

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 историю зарождения и развития музыки с древних времен по настоящее время, ключевых композиторов (музыкальных деятелей), по музыкальному отрывку может определить период его создания и сформулировать ключевые характеристики данного периода;
- учащийся знает элементарную теорию музыки, ориентируется в музыкальных понятиях, терминах и может применить свои знания на практике для создания звуковых фрагментов, музыкальных композиций и звукового сопровождения с использованием музыкальных инструментов и компьютера;
- учащийся знает основные жанры классической и современной музыки, их особенности, стиль звучания, характерный набор инструментов, ключевых композиторов и музыкальных деятелей в каждом жанре;
- учащийся создает и редактирует звуковые фрагменты, музыкальные композиции и звуковое сопровождение при помощи звуковых и музыкальных инструментов VST в среде Ableton Live с использованием мидиклавиатуры и мидиконтроллера;
- учащийся знает мировую и российскую историю диджеинга и представляет какое оборудование может быть использовано в диджеинге;
- учащийся умеет работать с цифровым и/или виниловым DJ оборудованием и DJ мидиконтроллером, а также техники сведения музыкальных композиций с использованием этого оборудования;

- учащийся получил представление о музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет), оформлении и использовании авторских прав в музыкальной индустрии, способах дистрибуции, стриминга и монетизации.