

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
Школа креативных индустрий



Утверждено
И.о. директора КГБ ПОУ «ХККИ»
П.А. Михайленко
_____ 2025 года

**Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе**

«Креативные технологии»

Дисциплина: звукорежиссура

Второй год обучения

Возраст обучающихся: 12–17 лет

Хабаровск, 2025

Рабочая программа второго года обучения по дисциплине «Звукорежиссура» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Креативные технологии» составлена на основе корректировки ДООП «Креативные технологии», утвержденной 26.08.2025 г.

Корректировку подготовила:

Коршунова Ю.В., старший методист методического отдела «Ресурсный центр» КГБ ПОУ «ХККИ»

Разработчики:

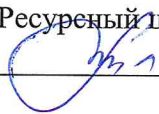
Виноградова О.С.

Горьков М.Е.

Согласовано:

Начальник методического отдела

«Ресурсный центр» КГБ ПОУ «ХККИ»

 Смирнова М.Н.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Особенностью образовательного процесса 2-го года обучения в Школе креативных индустрий (ШКИ) является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, масштабность педагогических целей и задач.

Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют, — это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

Образовательный опыт обучающегося в ШКИ формируется через освоение основных этапов производства различных творческих продуктов, через поэтапную реализацию собственных проектов.

В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого включаются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и групповая работа, игровые, проблемно-обучающие ситуации, проектная деятельность, работа с различными источниками информации, творческая работа, использование информационно-коммуникационных технологий. Такой подход дает возможность обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения в процессе их творческой самореализации.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Цель программы: развить у обучающихся профессиональные навыки и компетенции в выбранной дисциплине креативной индустрии: звукорежиссура, через углубленное изучение теории, практики и создание самостоятельных творческих проектов.

Задачи:

обучающие:

- расширить представление о физике звука и психоакустике;
- углубить знания об истории музыки;
- углубить знания об основах теории музыки;
- расширить представление о жанрах музыки;
- продолжить изучение устройств и принцип работы в студии звукозаписи;
- углубить навыки работы с оборудованием: компьютер, микрофоны, звуковые карты, микшерный пульт, мидиконтроллеры, акустические мониторы, рекордеры, мидиклаватура и специальным программным обеспечением;
- закрепить принципы создания и редактирования музыкальных композиций и звукового сопровождения;
- освоить специфические навыки работы со звуковыми файлами и форматами;
- совершенствовать навыки записи вокала и музыкальных инструментов;
- совершенствовать навыки работы с CUBASE для записи и редактирования звука;
- совершенствовать навыки воссоздания и моделирования акустического пространства;

- освоить специфику сведения и мастеринга аудиоматериала;
- освоить навыки синтеза и семплирования звука;
- совершенствовать навыки создания собственных библиотек звуков;
- освоить навыки создания звуковых картин к видеоряду;
- совершенствовать навыки записи звука в разных условиях и пространствах, в том числе на съемочных площадках;
- изучить принципы продюсирования звука и способы оценки качества фонограмм;
- освоить специфику DJ оборудования и техники сведения музыкальных композиций;
- получить представление о музыкальной индустрии (бизнесе), авторских правах.

Развивающие:

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

Воспитательные:

- привлекать обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- формировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- формировать чувство ответственности за партнеров и за себя;
- формировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитывать самостоятельность и инициативность.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей) и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Модуль 1. Создание музыкальной композиции и DJ сета (современная электронная музыка).	23	37	60	
1.1.	Краткая история музыки.	1	0	1	Тестирование.
1.2.	Краткая история развития современной и электронной музыки.	1	0	1	Опрос. Рефлексия.
1.3	Особенности и различия современных электронных жанров.	1	0	1	Опрос.
1.4	Физика звука. Введение. Краткая музыкальная теория.	2	1	3	Тестирование.
1.5	Основы работы в Ableton Live, Ableton Push 2. Выбор музыкального жанра для первого индивидуального проекта.	1	2	3	Рефлексия.
1.6	Структура трека.	1	0	1	Набор треков в разных жанрах.
1.7	Варпинг. Ресэмплинг. Режим Loop. Автоматизация. Группирование. Запись.	1	1	2	Интерактивное тестирование.
1.8	Стили современной музыки.	1	2	3	Библиотека музыкальных сэмплов.
1.9	Работа с частотным балансом трека. Эквализация.	1	2	3	Оценка этапа работы.
1.10	Работа с динамикой. Компрессия.	1	2	3	Оценка этапа работы.
1.11	Групповая обработка дорожек. Сведение.	1	2	3	Проверка качества сведения
1.12	Мастеринг.	1	5	6	Проверка качества мастеринга
1.13	DJ оборудование, особенности работы. Работа с BEHRINGER FLOW	3	12	15	Набор DJ миксов в различных современных жанрах.
1.14	Основные техники сведения треков.	1	2	3	Оценка проб различных техник сведения.
1.15	Тайм-код винил. Техники сведения.	1	2	3	Презентация.

1.16	Музыкальные носители. Vinyl, Tape, CD, Digital.	1	0	1	Интерактивное тестирование.
1.17	Обзор музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет).	1	1	2	Обсуждение.
1.18	Агентства, лейблы, концерты.	1	0	1	Обсуждение.
1.19	Дистрибуция, стриминг, монетизация, авторские права.	2	0	2	Обсуждение.
1.20	Ознакомление с индустрией звукоорежиссуры	0	3	3	Дискуссия
2.	Модуль 2. Сведение музыки (студийная звукоорежиссура).	29	55	84	
2.1	Применение AUX в маршрутизации сигналов. Создание мониторингового микса.	1	2	3	Групповая рефлексия.
2.2	Виды микрофонов, цифровые технологии передачи сигнала.	1	2	3	Проверка задания.
2.3	Запись вокала.	2	4	6	Групповая рефлексия. Проверка задания.
2.4	Файловый менеджмент проекта. Инструментарий звукоорежиссера. Изучение инструментария. Сведение. Вокал/Минус 1 часть	1	2	3	Групповая рефлексия. Прослушивание
2.5	Сведение. Вокал/Минус 2 часть.	1	2	3	Групповая проверка всех результатов.
2.6	Устройство домашней студии, организация рабочего пространства	2	1	3	Групповая проверка всех результатов.
2.7	Концепция создания коммерчески успешного трека. Способы анализа фонограмм.	2	1	3	Рефлексия.
2.8	Карта эмоциональных состояний.	1	2	3	Рефлексия.
2.9	Работа с мультитреком.	3	6	9	Рефлексия.
2.10	Приборы динамической обработки, виды компрессии.	1	2	3	Проверка задания.
2.11	Анализ и моделирование акустической среды. Построение звукового ландшафта.	1	2	3	Рефлексия. Групповая проверка результатов.
2.12	Звуковой дизайн трека.	1	2	3	Рефлексия. Групповая проверка результатов.
2.13	Финальный микс. Автоматизация.	0	3	3	Рефлексия. Групповая проверка результатов.

2.14	Мастеринг. Подготовка трека к публикации.	1	2	3	Рефлексия. Групповая проверка результатов.
2.15	Психоакустика. Физика звука.	2	1	3	Рефлексия. Групповая проверка результатов.
2.16	Звук в кино, телевидении, рекламе.	3	6	9	Обсуждение.
2.17	Принципы работы с живым звуком. Обзор пульта.	2	1	3	Обсуждение.
2.18	Запись живых инструментов.	2	4	6	Саунд чек.
2.19	Особенности вокальной линии в живом звуке.	1	2	3	Выполнение задания.
2.20	Настройка мастер шины. Мульти бенд компрессия. Мульти бенд лимитирование.	1	2	3	Выполнение задания.
2.21	Запись звука на съемочной площадке.	0	3	3	Выполнение задания.
2.22	Ознакомление с индустрией звукорежиссуры	0	3	3	Дискуссия
3.	Модуль 3. Создание звукового дизайна для фрагмента фильма (звуковой дизайн).	18	42	60	
3.1	Введение. Настройка проекта, начало работы. Применение AUX в маршрутизации сигналов. Создание мониторингового микса.	1	2	3	Проверка собранных AUX малыми группами и педагогом.
3.2	Инструментарий звукорежиссера.	1	2	3	Опрос. Рефлексия.
3.3	Иллюзия пространства. Автоматизация процессов редактирования звука.	1	2	3	Опрос. Рефлексия
3.4	Создание карты микса и звукового сценария.	1	2	3	Составление карты.
3.5	Запись транзиентных, магнитных шумов, шумотеки.	1	2	3	Сбор собственной библиотеки звуков.
3.6	Создание звукового ландшафта для выбранного сюжета.	1	2	3	Опрос. Рефлексия.
3.7	Звуковые форматы в видеотрансляции. Подготовка материала к публикации.	1	2	3	Обратная связь. Рефлексия.
3.8	Звуковой бренд. Создание звуков для игр, приложений, рекламы, монтажа видео. Создание звуковых спецэффектов.	1	2	3	Рефлексия.
3.9	Озвучка видеоряда.	2	4	6	Тестовое задание.
3.10	Саунд дизайн вокала.	2	4	6	Тестовое задание.
3.11	Чек-лист. Планирование записи для выбранного сюжета.	1	2	3	Чек-лист.
3.12	Запись на съемочной площадке.	1	2	3	Групповая рефлексия.

3.13	Пространственные шумы. Запись на улице.	1	2	3	Подготовка к заданию.
3.14	Запись в уличной среде для выбранного сценария.	1	2	3	Обсуждение результатов работы.
3.15	Запись звуковых материалов работа с библиотекой	0	3	3	Сборка материалов.
3.16	Редактирование звукового материала.	1	2	3	Обсуждение результатов работы.
3.17	Сведение сюжета. подготовка к выпуску.	1	5	6	Рефлексия.
4	Межстудийный проект	6	96	102	
4.1	Выбор тематики и формата творческого проекта. Формулировка идеи проекта.	2	4	6	Перечень идей, проектов
4.2	Планирование проекта.	0	6	6	План проекта
4.3	Работа над проектом под руководством педагога.	0	78	78	Совместное обсуждение промежуточных результатов работы. Систематический сбор обратной связи
4.4	Презентация проектов	3	6	9	Итоговый контроль: защита итоговых проектов.
4.5	Портфолио	1	2	3	Загруженные работы в портфолио детей на изученных площадках
Итого:		76	230	306	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Создание музыкальной композиции и DJ сета (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: Выполнение заданий по теории музыки.

Тема 1.5. Основы работы в Ableton Live, Ableton Push 2. Выбор музыкального жанра для первого индивидуального проекта.

Теория: Обзор интерфейса Ableton Push 2, органы управления и работа с Ableton Live. 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 1.6. Структура трека.

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

Тема 1.7. 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.

Тема 1.8. Стили современной музыки.

Теория: особенности различных стилей электронной музыки, с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций (Ambient. Disco. House. Techno. Trance. Breakbeat. Drum-n-Bass. Garage.).

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

Push 2. Подбор треков в разных стилях.

Тема 1.9. 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 1.10. 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 1.11. 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 1.12. 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. Групповая обработка дорожек композиции и мастеринг. Подготовка к презентации первого проекта.

Тема 1.13. DJ оборудование, особенности работы. Работа с BEHRINGER FLOW.

Теория: Обзор профессионального и домашнего DJ оборудования. Истоки культуры. История видоизменения оборудования и техник исполнения. Теоретические знания и руководство по работе с BEHRINGER FLOW.

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. Практическая работа с BEHRINGER FLOW.

Тема 1.14 Основные техники сведения треков.

Теория: Обзор основных техник сведения треков на различном оборудовании.

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

Тема 1.15. 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.

Тема 1.16. 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 1.17. Обзор музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет).

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

Практика: Подготовка мини-доклада на выбранную тему.

Тема 1.18. Агентства, лейблы, концерты.

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

Тема 1.19. Дистрибуция, стриминг, монетизация, авторские права.

Теория: Способы дистрибуции музыкальных композиций. Заработок на стриминге.

Юридическая сторона и особенности законов в России.

Тема 1.20 Ознакомление с индустрией звукорежиссуры.

Практика: посещение студий звукозаписи, рабочих мест звукорежиссеров с целью ознакомления с организацией рабочего процесса. Участие в мастер-классах. Встречи в профессионалами музыкальной индустрии.

Модуль 2. Сведение музыки (студийная звукорежиссура).

Тема 2.1. Применение AUX в маршрутизации сигналов. Создание мониторингового микса.

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

Практика: создание множества AUX подключений, тестирование их работы.

Тема 2.2. Виды микрофонов, цифровые технологии передачи сигнала.

Теория: виды микрофонов, цифровые технологии передачи сигнала. Выбор и настройка микрофонов.

Практика: работа с микрофонами, подключение, расстановка, прослушивание, тестирование.

Тема 2.3. Запись вокала.

Теория: Запись вокала. Настройка вокального тракта. Работа с вокалистом на студии. Продюсирование вокала.

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

Тема 2.4. Файловый менеджмент проекта. Инструментарий звукорежиссера. Сведение. Вокал/Минус.

Теория: Файловый менеджмент проекта. Инструментарий звукорежиссера. Сведение. Вокал/Минус.

Практика: Настройка проекта для правильного сохранения и работы с проектом в музыкальной программе. Редактирование вокала: выбор дублей, левелинг, грувинг, баланс и т.д.

Тема 2.5 Сведение. Вокал/Минус.

Теория: Эквализация, компрессия, ревер, мастер.

Практика: Эквализация, компрессия, мастер, сдача работы.

Тема 2.6. Устройство домашней студии, организация рабочего пространства.

Теория: Устройство домашней студии, организация рабочего пространства.

Практика: Написание проекта домашней студии.

Тема 2.7. Концепция создания коммерчески успешного трека. Способы анализа фонограмм.

Теория: Концепция создания коммерчески успешного трека. Способы анализа фонограмм.

Практика: Слуховой сравнительный анализ сведений различных стилей – тренинг.

Тема 2.8. Карта эмоциональных состояний.

Теория: Карта эмоциональных состояний, разбор форм композиций.

Практика: Составление эмоциональной карты выбранных треков.

Тема 2.9. Работа с мультитреком.

Теория: Работа с мультитреком: групповая раскладка микса, подготовка проекта к работе, быстрый микс (баланс). Сведение. Техника быстрого микса. Построение композиции. Форма музыкального произведения и музыкальный баланс. Эквализация (понятие о частотном балансе, карта частот, возможные конфликты), разбор эквалайзеров (виды типы, способы применения).

Практика: Подготовка проекта и мультитрека к сведению, создание быстрого баланса. Эквализация всех дорожек в мультитреке различными приборами.

Тема 2.10. Приборы динамической обработки, виды компрессии.

Теория: Приборы динамической обработки, виды компрессии. Устройства компрессии.

Практика: динамическая обработка всех дорожек в мультитреке. Слуховой тренинг по видам компрессии.

Тема 2.11. Анализ и моделирование акустической среды. Построение звукового ландшафта.

Теория: понятие о реверберации, история цифровых ревербераторов, обзор приборов временной обработки.

Практика: применение приборов временной обработки в своем проекте.

Тема 2.12. Звуковой дизайн трека.

Теория: примеры дизайна в музыке.

Практика: применение приборов и приемов в своем проекте.

Тема 2.13. Финальный микс. Автоматизация.

Теория: принципы финального микса. инструменты автоматизации процессов обработки звука во времени.

Практика: финализация микса, применение автоматизации.

Тема 2.14. Мастеринг. Подготовка трека к публикации.

Теория: Мастеринг. Подготовка трека к публикации.

Практика: Мастеринг, выгрузка готовой композиции в цифровые площадки прослушивания.

Тема 2.15. Психоакустика. Физика звука.

Теория: Элементарные основы психоакустики. Законы маскировки, субъективного впечатления, утомляемости. Физика звука.

Практика: Демонстрация и разбор примеров, тестирование записей.

Тема 2.16. Звук в кино, телевидении, рекламе.

Теория: Лекция звук в кино, телевидении, рекламе. Особенности записи, создание акустического пространства по сценарию.

Практика: Монтаж звука к видеоролику.

Тема 2.17. Принципы работы с живым звуком. Обзор пульта.

Теория: Принципы работы с живым звуком. Обзор пульта.

Практика: Настройка сетапа для пульта. Мониторный микс и портальный микс. Работа с живым звуком.

Тема 2.18. Запись живых инструментов.

Теория: Запись живых инструментов (ударные, бас-гитара, гитара, духовые инструменты, вокал). Саунд чек. Особенности подготовки.

Практика: Саунд чек. Запись живых инструментов (ударные, бас-гитара, гитара, духовые инструменты, вокал).

Тема 2.19. Особенности вокальной линии в живом звуке.

Теория: Особенности вокальной линии в живом звуке. Настройка вокального монитора, виды мониторинга.

Практика: Настройка вокального тракта. Настройка вокального монитора.

Тема 2.20. Настройка мастер шины. Мульти бэнд компрессия, Мульти бэнд лимитирование.

Теория: Обзор типовых настроек мастер шины. Мульти бэнд компрессия, Мульти бэнд лимитирование.

Практика: Настройка мастер шины с применением мульти бэнд компрессии, и лимитированием.

Тема 2.21. Запись звука на съемочной площадке.

Теория: Особенности запись звука на съемочной площадке.

Практика: Запись звука на съемочной площадке с применением оборудования для записи и воспроизведения.

Тема 2.22 Ознакомление с индустрией звукорежиссуры.

Практика: посещение студий звукозаписи, рабочих мест звукорежиссеров с целью ознакомления с организацией рабочего процесса. Участие в мастер-классах. Встречи в профессионалами музыкальной индустрии.

Модуль 3. Создание звукового дизайна для фрагмента фильма (звуковой дизайн).

Тема 3.1. Введение. Настройка проекта, начало работы. 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 3.2. Инструментарий звукорежиссера.

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

Практика: Использование и освоение полученного инструментария.

Тема 3.3. Иллюзия пространства. Автоматизация процессов редактирования звука.

Теория: Иллюзия пространства. Законы слухового восприятия пространства. Изучение приборов, приемов и инструментов для создание звукового ландшафта. Автоматизация процессов редактирования звука.

Практика: Создание звукового ландшафта в своем проекте с использованием приборов временной обработки.

Тема 3.4. Создание карты микса и звукового сценария.

Теория: Принципы создания карты микса и звукового сценария.

Практика: Создание карты микса и звукового сценария.

Тема 3.5. Запись транзиентных, магнитных шумов, шумотеки.

Теория: Как записать транзитные, магнитные шумы и сделать шумотеки. Где искать оригинальные звуки. Воссоздание звука из выбранного материала.

Практика: Запись транзитных, магнитных шумов, создание шумотеки. Поиск оригинальных звуков для создания / пополнения библиотеки.

Тема 3.6. Создание звукового ландшафта для выбранного сюжета.

Теория: Принцип создания звукового ландшафта для выбранного сюжета.

Практика: Создание звукового ландшафта для выбранного сюжета.

Тема 3.7. 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 3.8. Звуковой Бренд. Создание звуков для игр, приложений, рекламы, монтажа видео. Создание звуковых спецэффектов.

Теория: Звуковой бренд. Создание звуков для игр, приложений, рекламы, монтажа видео. Принципы создания звуковых спецэффектов.

Практика: Создание набора звука по индивидуальному заданию. Создание звуковых спецэффектов с применением звукового оборудования и специальных программ.

Тема 3.9. Озвучка видеоряда.

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

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

Тема 3.10. Саунд дизайн вокала.

Теория: Принципы саунд дизайна вокала. Редактирование вокала. Синтез. Создание вокальных эффектов.

Практика: Сборка вокального тракта, прослушивание примеров. Редактирование вокала, создание вокальных эффектов в индивидуальных проектах.

Тема 3.11. Чек-лист. Планирование записи для выбранного сюжета.

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

Практика: Подготовка чек листа и планирование записи.

Тема 3.12. Запись на съемочной площадке.

Теория: Основы записи на съемочной площадке, основные приемы.

Практика: Запись звука на съемочной площадке.

Тема 3.13. Пространственные шумы. Запись на улице.

Теория: Пространственные шумы. "Запись на улице".

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

Тема 3.14. 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 3.15. Запись звуковых материалов работа с библиотекой.

Практика: Сборка и пополнение библиотеки звуков, редактирование.

Тема 3.16. Редактирование звукового материала.

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

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

Тема 3.17. Сведение сюжета.

Теория: Тонкости сведения звукового материала.

Практика: Сведение звукового материала, завершение создания звукового ландшафта.

Модуль 4. Межстудийный проект.

В рамках межстудийного проекта обучающиеся под руководством педагога создают собственные проекты для участия в профессиональных конкурсах и для формирования портфолио. Рекомендована разработка не менее двух проектов в рамках реализации данного модуля.

Тема 4.1. Поиск идей. Питчинг проектов.

Теория: как искать идеи для проектов. Способы развития креативного мышления.

Практика: питчинг проектов: пересказ сценария с показом референсных картинок и разъяснением в какой технике это будет снято. Вопросы сокурсников.

Тема 4.2. Планирование проекта.

Практика: определение этапов работы: разбиение проекта на отдельные этапы (подготовка, съемка/запись, обработка, презентация и т.д.) с определением задач для каждого этапа. Составление графика: разработка графика выполнения работ с указанием сроков для каждого этапа и задач. Учитываются возможные риски и резерв времени. Распределение ресурсов: определение необходимых ресурсов (оборудование, материалы, программное обеспечение, участники) и их распределение между этапами проекта. Разработка сметы: оценка стоимости проекта, включая затраты на материалы, оборудование, услуги и другие необходимые расходы. Определение критериев успеха: формулирование конкретных и измеримых критериев, по которым будет оцениваться успешность реализации проекта. Разработка перечня необходимой проектной документации: разработка необходимых документов (техническое задание, сценарий, раскадровка, план съемок/записи и т.д.), обеспечивающих эффективное управление проектом. Анализ рисков.

Тема 4.3 Работа над проектом в студии под руководством педагога.

Практика: Индивидуальная работа в студиях: непосредственная работа каждого участника над своей частью проекта под руководством педагога, с применением изученных технологий и техник. Синхронизация и интеграция: Регулярная синхронизация результатов работы разных студий, обеспечение совместимости и соответствия требованиям общего проекта. Совместная работа над сложными задачами: Решение возникающих проблем и задач, требующих совместных усилий участников из разных студий. Тестирование и отладка: проведение промежуточного тестирования отдельных элементов проекта и их интеграция в общую систему, выявление и устранение ошибок и несовместимостей. Совместная доработка: внесение изменений и доработок на основе обратной связи и результатов тестирования. Подготовка финального продукта: сборка всех элементов проекта в единое целое, проверка соответствия требованиям, оптимизация для конечного использования.

Тема 4.4. Презентация проектов.

Теория: как подготовиться к публичным выступлениям?

Практика: презентация проектов. Итоговая рефлексия. Подведение итогов года.

Тема 4.5. Портфолио.

Теория: подготовка портфолио. Любительские и профессиональные платформы для размещения портфолио.

Практика: подготовка портфолио. Поиск платформ для размещения. Добавление работ на платформы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Предметные

- обучающийся знает специфику работы в студии звукозаписи, может применить свои знания на практике для организации своей работы в любой студии звукозаписи;
- обучающийся знает этапы создания музыкального продукта и их наполнение, создает аудиопродукт следуя изученной последовательности этапов;
- обучающийся создает аудиопродукт, следуя принципам работы со звуком (громкость, электробезопасность, акустика, правила использования микрофонов, усилителей и предусилителей) и использует подходящий для решения поставленной задачи формат звукового файла;
- обучающийся записывает вокал и музыкальные инструменты, используя звуковое оборудование, правила акустики, особенности вокала и музыкальных инструментов и оценивает полученный результат (качество сигнала, уровень шума, соответствие художественному замыслу);
- обучающийся записывает и редактирует звук с использованием функционала *FL Studio* и др.
- обучающийся воссоздает и моделирует акустическое пространство для решения поставленной задачи и соответствия результаты художественному замыслу;
- обучающийся сводит аудиоматериал и проводит мастеринг (финальная обработка) под конкретные условия использования аудиоматериала;
- обучающийся создает аудиоматериал в соответствии с принципами продюсирования звука и оценивает качество звучания фонограммы;
- обучающийся в процессе записи и обработки звука использует различное оборудование: компьютер, микрофоны, звуковые карты, микшерный пульт, мидиконтроллеры, акустические мониторы, рекордеры и специальное программное обеспечение (*FL Studio* и др.)
- обучающийся знает элементарную физику звука: особенности распространения звука, свойства звука, акустику помещений, электроакустику и др. и применяет их в практической деятельности;
- обучающийся знает основы психоакустики и применяет эти знания для создания звука или звукового эффекта более полно учитывающего восприятие звука человеком;
- обучающийся понимает природу звука, синтезирует звук и делает семплы для использования их в звуковом дизайне и при создании музыки;
- обучающийся создает собственные тематические библиотеки звуков с помощью звукового оборудования и специального программного обеспечения для использования их в звуковом дизайне и при создании музыки;
- обучающийся создает комплексное многодорожечное звуковое сопровождение к видеоряду (шумы, музыкальное сопровождение, озвучка) с помощью звукового оборудования и специального программного обеспечения;
- обучающийся умеет записывать звук в разных условиях и пространствах (открытое пространство, студия, съемочный павильон) с помощью правильно

подобранного оборудования и с учетом сценарного плана;

Метапредметные:

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

Личностные:

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

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе, посредством защиты итоговых проектов.

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и

обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, публичные презентации проектов, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

Формы фиксации результатов: видеозапись презентаций проектов, отзывы (обучающихся и родителей), портфолио обучающихся, ведомость защиты итоговых проектов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическая документация:

- Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы "Креативные технологии" (утверждена 26.08.2025 г.)

Информационное обеспечение:

Рекомендуемая литература

для педагога:

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2005. 448 с.
2. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2022. 256 с.
3. Гибсон Д. Искусство сведения. 2007. Электронный документ, 162 с.
4. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем, 2015. 400 с.
5. Мангрум Г. Десять шагов к звуковому пейзажу. Электронный документ, 3 с.
6. Основы тембровой коррекции. Электронный документ, 5 с.
7. Петелин Р., Петелин Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере. СПб., 2009. 608 с.
8. Росс А. Дальше – Шум. 2012. 560 с.
9. Сильвестров В. Дождаться музыки. 2010. 368 с.
10. Уайт П. Творческая звукозапись. М., 2012. 63 с.

Для обучающихся:

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2005.
2. Бирн Д. Как работает музыка. М.: Альпина нонфикшн, 2020.
3. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2022.
4. Кандаурова Л. Как слушать музыку. М.: Альпина Паблишер, 2020.
5. Ганкин Л. Ясно-понятно/музыка. М.: Bookmate Originals, 2020.
6. Дэвид Бирн. Как работает музыка. М.: Альпина Паблишер, 2020.
7. Джон Сибрук. Машина песен. Внутри фабрики хитов. М.: Ad Marginem, Институт музыкальных инициатив, 2022.

Интернет-ресурсы:

1. Вебинары и тьюториалы по звукорежиссуре <https://www.puremix.net>
2. zvuki.ru - Статьи о музыке, звуковом дизайне и интервью с профессионалами
3. culture.ru/music - Лекции о музыке, нотной грамоте и аудиотехнологиях
4. <https://soundmain.ru/> - информационная библиотека для звукорежиссеров
5. <https://audio-producer.ru/> - профессиональный журнал для звукорежиссеров
6. Библиотека ресурсов для обучения звукорежиссуре <https://mixwiththemasters.com>

Бесплатные звуковые библиотеки:

<https://directory.audio/ru/>

<https://sound-pack.net/>

Электронные образовательные ресурсы:

<https://rfartcenter.ru/metodicheskaya-podderzhka/katalog-internet-resursov-dlya-obrazo/> - каталог образовательных и просветительских интернет ресурсов в сфере культуры и искусства.

