

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр анимационного творчества «Перспектива»

Принята
на заседании педагогического совета
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»
Протокол №__4_
«_12_»_05_2025 год

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»
_____ О.В. Кулигина
«_12_»_мая_2025 год
М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

художественной направленности

«Практикум звукозаписи»

I уровень обучения

возраст детей 7-12 лет, срок реализации 2 года,

II уровень обучения

возраст детей 13-18 лет, срок реализации 2 года

Автор: педагог
дополнительного образования
Хабириялов Ринат Рафкатович

Ярославль
2025

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Практикум звукозаписи»** рассчитана на получение элементарных знаний о свойствах звука, его записи и компьютерной обработке. Также обучающиеся познакомятся с музыкальным и шумовым сопровождением анимационного фильма. Программа дает возможность развивать и отработать практические навыки звукозаписи и нелинейного аудио-видео монтажа, способствует их внедрению в творческий процесс, создает условия для творческой самореализации личности, воспитания активного художественного мышления, креативности. Программа относится к *художественной направленности*.

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года № 678-р;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Актуальность

Искусство анимации в настоящее время переживает период активного развития. Наряду с другими видами искусств, анимация оказывает колоссальное воздействие на эмоциональную и социокультурную сферу жизни человека. Творчество аниматоров - это не только часть индустрии развлечений (мультфильмы, компьютерные игры), но и предмет пристального внимания искусствоведов, культурологов, педагогов и психологов. Богатый потенциал анимации раскрывается также в прикладном значении: создание рекламы, компьютерное моделирование промышленных технологических процессов и т. д. На рынке, бесспорно, возникает потребность в профессионалах этой области, что обуславливает необходимость подготовки специалистов. Возможности системы дополнительного образования детей позволяют реализовать начальный этап такой подготовки, отсюда и возрастающий интерес педагогов к анимации. Кроме того, наличие современных технических средств, новых технологий и внедрение их в учебный процесс делают анимацию доступным, необходимым и современным средством обучения, интересным видом творческой деятельности для детей разного возраста.

Анимация, как синтетический вид искусства, позволяет развивать способности детей в самых разнообразных видах творчества: изобразительном, прикладном, музыкальном, драматическом, техническом. В связи с этим концепция преподавания подразумевает комплексное освоение детьми различных дисциплин, в числе которых «Практикум звукозаписи». Одним из результатов обучения является детский авторский анимационный фильм, в процессе создания которого ребёнок получает необходимые знания, умения, навыки, и применяет их на практике.

Понятие «звукозапись» используется в нескольких значениях:

- как процесс озвучания в аудио-визуальных видах искусства;
- как форма мультимедийного творчества детей, основанная на использовании современных технических средств;
- как собственно материальный результат, продукт деятельности – фонограмма в широком смысле.

Здесь условно можно объединить обозначение технической и творческой деятельности – озвучание фильма, включающего ряд предметов изучения: аудиовизуальная и компьютерная техника, музыка, вокально-речевое исполнительство, звук. Совмещая знания, умения и навыки по перечисленным предметам, ребёнок, в процессе создания звукового оформления, становится творцом, автором нового произведения, в известной степени проявляя свою креативность. Таким образом, существующие по отдельности составляющие синтезируются и проявляются в новом качестве, материальным выражением которого является звуковая фонограмма. Благодаря этому развивается мотивация личности к познанию и творчеству, происходит творческая самореализация ребёнка, возникают предпосылки для социального, культурного и профессионального самоопределения. А

сопутствующие сведения о музыкальной, вокально-декламационной культуре и музыке в целом создают условия для интеграции личности в систему мировой и отечественной культуры.

Новизна

Следует отметить, что если музыка, пение, актёрское мастерство, компьютер и природа звука в той или иной степени преподаются в условиях систем образования и культуры, то звукозапись, как комплексный вид деятельности (в основе которого, в нашем случае, лежат практические навыки работы в студии звукозаписи), не находит широкого применения в педагогической практике по ряду причин.

Во-первых, высокая стоимость оснащения современной студии звукозаписи не позволяет в рамках бюджета образовательных учреждений оборудовать специальные учебные мастерские.

Во-вторых, существует острая нехватка кадров в этой области. Известно, что искусству звуорежиссуры обучают в ведущих вузах страны (Москва, С.-Петербург), но набор в них ограничен, а выпускники таких отделений практически не ориентированы на педагогику. И наоборот, работающие педагоги не имеют достаточного уровня технических и специальных знаний для преподавания этой дисциплины.

В-третьих, звукозапись – новый вид художественно-технической деятельности (человечество сравнительно недавно, в XIX столетии, научилось сохранять звуки в виде грамзаписи), вследствие чего теоретические основы, научная база и методическое обеспечение ещё недостаточно разработаны.

Вместе с тем, как показывает практика, современные компьютерные технологии и дифференцированно-комплексный педагогический подход превращают озвучание фильма в разносторонний, творчески насыщенный процесс, развивающий в ребёнке креативность.

Региональный компонент

В содержании программы предусмотрено ознакомление обучающихся с музыкальной культурой ярославского края прошлого и современности, экскурсии на студии звукозаписи в Ярославле, Ярославском МР, знакомство с творчеством современных ярославских композиторов.

Здоровьесберегающие технологии

Освоение программы построено таким образом, что обучающиеся имеют возможность для смены видов деятельности во время занятия. В качестве основных здесь сочетаются и чередуются мыслительные (мнемические) и физические действия ребёнка. Используются несложные, но эффективные упражнения для снятия напряжения голосовых связок, глаз, рук, спины и т.д. Педагог следит за осанкой обучающегося, постановкой его корпуса, использует учебные задания, обеспечивающие щадящий режим в период мутации голоса.

Цель программы – развитие креативности у детей в процессе освоения мультимедийной формы творчества – звукозаписи, создание психолого-педагогических условий для творческой самореализации личности.

Реализация программы осуществляется через следующие **задачи**:

- знакомить обучающихся со звукозаписью как мультимедийной формой творчества, использующей современные технические средства;
- обучать детей практическим навыкам применения выразительных средств музыки и голоса;
- развивать творческие способности обучающихся, их образное мышление, потребность и интерес к творческой деятельности, музыкальному искусству;
- обобщать и развивать креативный опыт обучающихся;
- расширять кругозор детей посредством приобщения к образцам мировой музыкальной культуры;
- воспитывать активное отношение к творческой деятельности, дисциплинированности, трудолюбию, деятельностного общения со сверстниками и взрослыми, умения работать в коллективе.

Принципы реализации программы:

- современность (внедрение в учебный процесс новых технологий);
- доступность (отсутствие возрастных ограничений, применение индивидуального жизненного опыта);

- разноплановость (использование различных жанров и направлений – как средство обучения, как вид творчества, как искусство, как технология, как способ социальной адаптации);
- индивидуальность (индивидуальное отображение действительности);
- комплексность (наличие нескольких объединённых в одну дисциплин);
- социализация (развитие чувства причастности к окружающему миру – общая деятельность, опыт межличностного общения, отражение событий реальной жизни).

Такое сочетание принципов позволяет детям максимально проявлять свои способности, самореализовываться, развивать художественно-образное мышление, учит творчески, креативно подходить к выполнению учебных заданий.

Особенности занятия

Особенно увлекательной для ребёнка является запись собственного голоса и его компьютерная обработка. Детям чаще всего это представляется некой игрой, во время которой происходит эмоциональное раскрепощение, формируется благоприятная психологическая атмосфера, чему не в последнюю очередь способствует использование современных технологий. Например, отсутствие необходимости записывать голосовой фрагмент целиком от начала до конца позволяет проговаривать или пропевать отдельные фразы и предложения по несколько раз, достигая наиболее выразительного исполнения. При этом все дубли сохраняются в памяти компьютера, и при необходимости, всегда можно возвратиться и выбрать наилучший вариант. В процессе такой работы у ребенка постепенно снимается психическое напряжение, страх перед микрофоном исчезает, потому что ошибки, которые не допустимы на сцене (в концертной практике, в прямом эфире), здесь не критичны. Возможность выбора, повтора создают почву для творческого поиска, и в целом позволяют сохранить позитивный психологический настрой.

В процессе освоения программы происходит интеллектуальное развитие личности, так как в обучении широко используются методы анализа, сравнения, наблюдения, что активизирует мыслительную деятельность ребёнка.

Данная программа разработана в 2004 году, отредактирована и дополнена в 2012 году, является продолжением авторской линии дополнительных образовательных программ «Студия звукозаписи» (2002), «Практикум съёмочного процесса. Звукозапись» (2003), не имеет аналогов среди программ дополнительного образования.

Программа рассчитана на индивидуальные занятия с обучающимися школьного возраста, сочетает в себе принципы индивидуальности, доступности, преемственности и дифференцированного подхода к обучению.

Адресность

Программа состоит из 2-х возрастных уровней, каждый из которых адаптирован в соответствии с педагогическим принципом возрастной доступности. Первый уровень ориентирован на обучающихся 7-12 лет, второй уровень – на обучающихся 13-18 лет. Каждый из уровней реализуется в течение 2-х лет. Дифференцирование учебного курса обусловлено следующими различиями этих возрастных категорий: уровень знаний, практических умений и навыков в области музыкального искусства, компьютерной грамотности, уровень общего развития и содержания личностного опыта, уровень развития психических функций индивида. При этом 1-й и 2-й уровень необходимо считать «параллельными», не объединёнными в последовательность.

Срок реализации программы – 2 года. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. Форма занятий – индивидуальная.

Содержание курса направлено на освоение практических видов деятельности в сочетании с элементарными теоретическими сведениями о компьютерной и аудиотехнике, природе звука, музыкальной культуре и принципах построения звуковой партитуры анимационного фильма. Исходя из этого, программа включает 6 разделов, организованные в различные формы занятий: беседу, наблюдение, слушание музыки, просмотр-прослушивание видеоматериала. Обучающийся выполняет такие виды образовательной деятельности, как вокальное и инструментальное музицирование, вокальная и речевая импровизация, декламация, слушание и просмотр аудио-видео материалов, беседа, размышление по поводу увиденного и услышанного, подбор звукового (в том числе, музыкального) и видео материала, их видоизменение и соединение в компьютерной программе,

слуховой и зрительный анализ. Основополагающими образовательными методами выступают: рассказ, объяснение, показ, анализ и оценивание результатов деятельности, самооценивание обучающегося. Поскольку специфика данного курса позволяет лишь условно разделить занятия на практические и теоретические, это не нашло отражения в учебно-тематическом плане. Примерное соотношение теории и практики в «Практикуме звукозаписи» - 15 / 85 %

В результате освоения программы **дети должны знать:**

- правила техники безопасности в процессе работы;
- оборудование, необходимое для озвучания анимационного фильма;
- основные музыкальные жанры и понятия;
- основные свойства звука;
- технологию озвучания фильма;
- принципы и правила работы в студии звукозаписи.

Дети должны уметь:

- осуществлять озвучание персонажей, различных шумов собственными голосовыми средствами;
- использовать подручные материалы и предметы для создания оригинальных звуков;
- составлять звуковую партитуру фильма с помощью раскадровки;
- пользоваться микрофоном;
- определять жанр и характер музыки.

Способы проверки результатов освоения программы: опрос, тестирование, анкетирование. Одной из форм подведения итогов реализации программы служит публичное исполнение записанной песни, показ анимационного фильма, а также его участие в конкурсах, фестивалях, семинарах.

Учебно-тематическое планирование

1 год обучения

1-й уровень

№ темы	Название темы	Кол-во часов	Формы занятий	Формы контроля
Раздел I: «Давайте знакомиться!» Оснащение мастерской звукозаписи.				
1	«Королевство Доброго Электричества и Дракон-Электрон».	1	беседа	опрос
2	«Звук + снимать = звукоусилитель». «Звук + сила = звукоусилитель».	1	наблюдение	анализ
3	«Плётка в компьютере?.. или Как Звуковичок поселился внутри ПК!»	1	наблюдение	анализ
4	«Мой спутник».	1	практич	анализ
5	«Здравствуй, я – твой голос!»	1	практич	анализ
6	«Правила хорошего тона».	1	практич	анализ
7	«Голоса фантастических существ».	1	практич	анализ
8	«Народный артист!»	1	практич	самоконтроль и опрос
Раздел II: «Мир звука».				
9	«Послушаем тишину».	1	беседа	анализ
10	Музыкальные и немзыкальные звуки.	1	беседа	анализ
11	«Что я слышу, но не вижу. Что я вижу, но не слышу».	1	практич	анализ
Раздел III: «Музыка и персонаж».				
12	Основные характеристики в музыке.	1	слушание и беседа	анализ
13	Музыкальные жанры.	1	слушание и беседа	анализ
14	«Пение – искусство звучащего слова». «В каждом инструменте – душа».	1	слушание и беседа	анализ

15	«Кто же это слушает?»	1	слушание и беседа	анализ
16	«Музыкальный момент».	1	практич	анализ
Раздел IV: «САМ – Сделано Автором Мультфильма»				
17	«Звуковая партитура».	1	беседа	анализ
18	«Музыкально-звуковая концепция».	1	просм.	опрос
19	Детализация звуковой партитуры.	1	практич	анализ
20	Шумовой план.	2	практич	самоконт
21	«Первый» монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
22	Речевой план.	2	практич	самоконт
23	«Второй» монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
24	Музыкальный план.	2	прослуш	анализ
25	«Вокальный исполнитель».	2	практич	самоконт
26	«Третий» монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
27	Компьютерная обработка звука.	2	практич	анализ
28	«Фонотека – библиотека звуков».	2	практич	анализ
29	«Заключительный аккорд!»	2	просм-прослуш	анализ
Всего часов:		36		

2-й уровень

№ темы	Название темы	Кол-во часов	Формы занятий	Формы контроля
Раздел I: «Давайте знакомиться!» Мастерская звукозаписи.				
1	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.	1	беседа	опрос
2	Оборудование для воспроизведения и усиления.	1	наблюдение	анализ
3	Аналоговая и цифровая звукозапись.	1	наблюдение	анализ
4	Правила работы с микрофоном.	1	практич	анализ
5	Речь и пение в процессе записи.	1	практич	анализ
6	Акустика помещения и шумоизоляция.	1	практич	анализ
7	Голосовые, шумовые, ритмические импровизации.	1	практич	анализ
8	Закрепление навыков работы в звукозаписывающей мастерской.	1	практич	самоконтроль и опрос
Раздел II: «Мир звука».				
9	Основные свойства звука: амплитуда, длительность, высота, тембр.	2	беседа	анализ
10	Акустика в разных средах. Синхронность.	1		анализ
11	Окружающая звуковая палитра.	1	практич	анализ
Раздел III: «Музыка и персонаж».				
12	Характеристики музыки: темп, лад, высота, ритм, мелодия, тембр.	1	слушание и беседа	анализ
13	Музыкальные жанры.	1	слушание и беседа	анализ
14	Вокальная и инструментальная музыка. Вокальные тембры.	1	слушание и беседа	анализ
15	«Музыкальное» описание персонажа. «Адресность» музыки.	1	слушание и беседа	анализ
16	Анализ музыкального фрагмента.	1	практич	анализ
Раздел IV: «САМ – Сделано Автором Мультфильма»				
17	Звуковая партитура.	1	беседа	анализ

18	Художественная концепция в звуке.	1	просм.	опрос
19	Покадровая разработка звука.	1	практич	анализ
20	Шумовой план.	2	практич	самоконт
21	Первый монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
22	Речевой и вокальный план.	3	практич	самоконт
23	Второй монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
24	Корректировка голосовой фонограммы.	1	практич	анализ
25	Музыкальный план.	2	практич	самоконт
26	Третий монтаж.	1	просм. - прослуш	анализ
27	Работа с фонотекой.	2	практич	анализ
28	Компьютерная обработка звука.	2	практич	анализ
29	Заключительный просмотр. Исправление ошибок.	1	просм. - прослуш	анализ
Всего часов:		36		

2 год обучения
1-й уровень

№ темы	Название темы	Кол-во часов	Формы занятий	Формы контроля
Раздел V: «Творить и радоваться»				
1	Декламация стихов.	2	практич	опрос
2	Декламация прозы.	2	практич	анализ
3	Вокализация речи и интонирование.	3	практич	анализ
4	Звуко-речевые импровизации. Подражание.	3	практич	анализ
5	Вокальное музицирование.	4	практич	анализ
6	Инструментальное музицирование.	4	практич	анализ
7	Шумовые импровизации.	2	практич	анализ
Раздел VI: «Мастерство звукозаписи»				
8	Экскурсия на профессиональную студию.	2	беседа	анализ
9	Звукорежиссура радиопередачи.	2	практич	опрос
10	Звукорежиссура на телевидении.	2	практич	анализ
11	Монтаж литературно-музыкальной композиции.	2	практич	самоконт
12	В мастерской композитора.	2	просм. - прослуш	анализ и самооценив-е
13	Монтаж фильма.	4	практич	самоконт
14	Заключительный просмотр. Анализ результатов.	2	просм. - прослуш	анализ
Всего часов:		36		

2-й уровень

№ темы	Название темы	Кол-во часов	Формы занятий	Формы контроля
Раздел V: «Творить и радоваться»				
1	Декламация стихов.	2	практич	опрос
2	Декламация прозы.	2	практич	анализ
3	Вокализация речи и интонирование.	3	практич	анализ
4	Звуко-речевые импровизации. Подражание.	3	практич	анализ
5	Вокальное музицирование.	4	практич	анализ
6	Инструментальное музицирование.	4	практич	анализ
7	Шумовые импровизации.	2	практич	анализ
Раздел VI: «Мастерство звукозаписи»				

8	Экскурсия на профессиональную студию.	2	беседа	анализ
9	Звукорежиссура радиопередачи.	2	практич	опрос
10	Звукорежиссура на телевидении.	2	практич	анализ
11	Монтаж литературно-музыкальной композиции.	2	практич	самоконт
12	В мастерской композитора.	2	просм. - прослуш	анализ и самооценив-е
13	Монтаж фильма.	4	практич	самоконт
14	Заключительный просмотр. Анализ результатов.	2	просм. - прослуш	анализ
Всего часов:		36		

Содержание программы

Раздел I: *«Давайте знакомиться!»* Оснащение мастерской звукозаписи.

Тема №1. *«Королевство Доброго Электричества и Дракон-Электрон».*

Занятие включает беседу о правилах техники безопасности при работе в студии звукозаписи, а также общие правила поведения и работы в мастерской. Для большей доступности и наглядности в рассказ вводятся вымышленные сказочные персонажи.

Тема №2. *«Звук + снимать = звукосниматель». «Звук + сила = звукоусилитель».*

Наиболее общие принципы работы звуко - записывающей, - усиливающей и - воспроизводящей аппаратуры: микрофон, микшерный пульт, усилитель, акустические системы, наушники.

Тема №3. *«Плётка в компьютере? или Как Звуковичок поселился внутри ПК!»*

Знакомство с персональным компьютером, принципом компьютерной звукозаписи, и её отличиями от других способов. Введение понятий «аналоговая» и «цифровая» запись. В рассказе используется образ вымышленного персонажа Звуковичка, его появление на свет, путешествие по Стране Медных Ручейков и обретение собственного дома.

Тема №4. *«Мой спутник».*

Занятие включает постановку корпуса исполнителя, определение расположения источника звука относительно микрофона, формирование правильной звуковой атаки. Объяснение специфики цифровой записи, введение понятия «клип» (превышение допустимого уровня силы звука).

Тема №5. *«Здравствуй, я твой голос!»*

Первая запись и прослушивание речевой и вокальной компоненты голоса обучающегося, различных регистров и тембров голоса. Примечание: как правило, ребёнок, осуществляющий такую запись впервые, не узнаёт свой голос, звучащий из динамиков, что побуждает его к новым попыткам. Иногда дети реагируют неадекватно – им не нравится свой голос, услышанный со стороны. Задача педагога в данном случае простимулировать позитивное отношение, сохранить благоприятную эмоциональную атмосферу при помощи игровых элементов.

Тема №6. *«Правила хорошего тона».*

Опытное изучение «чувствительности» микрофона. Установление причин проникновения в звуковую фонограмму посторонних шумов. Введение понятия «шумоизоляция». Возможности устранения причин: акустически «невидимая» одежда, правила поведения во время записи.

Тема №7. *«Голоса фантастических существ».*

Первые пробы шумо-речевой импровизации. Обучающемуся предлагается изобразить голоса необычных животных, фантастические звуки или просто любимых животных, используя собственные вокально-речевые возможности. Побуждение к активному поиску новых звуков, которые, возможно, будут использоваться впоследствии.

Тема №8. *«Народный артист!»*

Закрепление навыков работы в учебной студии звукозаписи, повторение пройденного по разделу материала.

Раздел II: *«Мир звука».*

Тема №9. *«Послушаем тишину».*

Звуки окружающего пространства. Громко и тихо – понятие «амплитуда».

Тема №10. Музыкальные и немusикальные звуки.

Какие звуки относятся к музыкальным и немusикальным, их отличие. Определение понятия «шум» - звук с неопределённой высотой, введение понятия «звукотысота».

Тема №11. «Что я слышу, но не вижу. Что я вижу, но не слышу».

Понятия «синхронные» и «несинхронные» (или «асинхронные») звуки. Звуки «в кадре» и «за кадром». Исследование звуковой палитры в помещениях и на улице

Раздел III: «Музыка и персонаж».

Тема №12. Основные характеристики в музыке.

Медленно и быстро, весело и грустно. Высоко и прозрачно, низко и весомо. Понятия «темпо» и «характер». Прослушивание музыкальных примеров.

Тема №13. Музыкальные жанры.

Наиболее характерные черты классики, джаза, рока, эстрады, фольклора. Современные и традиционные обработки классической и народной музыки. Прослушивание примеров.

Тема №14. «Пение – искусство звучащего слова». «В каждом инструменте – душа».

Вокальная и инструментальная музыка, отличительные особенности и жанровое разнообразие. Понятие «тембро» вокального голоса. Примеры различных вокальных тембров: бас, тенор, меццо-сопрано, сопрано. Прослушивание музыкальных примеров.

Тема №15. «Кто же это слушает?»

Музыкальное описание образа персонажа. Представление возрастного образа зрителя. Понятие «адресность» музыки. Детская и взрослая музыка. Музыка для детей. Прослушивание музыки.

Тема №16. «Музыкальный момент»

Закрепление пройденного материала по разделу. Описание основных характеристик предложенного музыкального фрагмента.

Раздел IV: «САМ – Сделано Автором Мультфильма»

Тема №17. «Звуковая партитура».

Понятие «звуковая партитура». Принципы построения звуковой партитуры анимационного фильма. Звуковые планы: шумовой, речевой, музыкальный.

Тема №18. «Музыкально-звуковая концепция».

Просмотр учебного видеоматериала и определение общей концепции построения звуковой партитуры анимационного фильма.

Тема №19. Детализация звуковой партитуры.

Покадровая расстановка звуков и музыки в раскадровке фильма.

Тема №20. Шумовой план.

Поиск средств, способов и приёмов звукоизвлечения. Запись шумовых звуков.

Тема №21. «Первый» монтаж.

Просмотр и обсуждение рабочего монтажа изображения и шумовых звуков. Исправление.

Тема №22. Речевой план.

Работа над речевым планом звуковой партитуры фильма. Поиск интонации, произношения, подачи голоса. Передача образа персонажа.

Тема №23. «Второй» монтаж.

Просмотр и обсуждение промежуточного монтажа изображения и звука. Исправление.

Тема №24. Музыкальный план.

Подбор музыкального сопровождения. Прослушивание и обсуждение фонограмм (аудиозаписей).

Тема №25. «Вокальный исполнитель».

Работа с музыкальной фонограммой. Запись пения, речитатива.

Тема №26. «Третий» монтаж.

Просмотр и обсуждение предварительного монтажа изображения и звука. Исправление.

Тема №27. Компьютерная обработка звука.

Поиск возможных вариантов звукового оформления фильма с помощью компьютерной обработки.

Тема №28. «Фонотека – библиотека звуков».

Подбор дополнительных шумовых и специальных эффектов из профессиональной библиотеки звуков.

Тема №29. «Заключительный аккорд!»

Просмотр и обсуждение смонтированного фильма. Исправление ошибок.

Раздел V: «Творить и радоваться»

Тема №30. «Декламация прозы»

Понятие эмоция, смысловые ударения, начало и окончание фразы и приемы их записи.

Тема №31. «Декламация стихов»

Отличие поэзии от разговорной речи. Особенности записи стихов

Тема №32. «Вокализация речи и интонирование»

Формы речевого интонирования, их использование в звуковой партитуре фильма.

Тема №33. «Звуко-речевые импровизации. Подражание»

Запись голосового подражания звукам природы, города, птиц, зверей и т.д. Эффекты, использующиеся при обработке

Тема №34. «Вокальное музицирование»

Пение известных песен из мультфильмов, и их запись

Тема №35. «Инструментальное музицирование»

Знакомство с синтезатором, понятие «семпл»

Тема №36. «Шумовые импровизации»

Раздел VI: «Мастерство звукозаписи»

Тема №37. «Экскурсия на профессиональную студию»

Знакомство с профессиональной студией звукозаписи

Тема №38. «Звукорежиссура радиопередачи»

Понятие «джингл», «отбивка». Моделирование ситуации прямого эфира. Подготовка и проведение радиопередачи в прямом эфире.

Тема №39. «Звукорежиссура на телевидении»

Особенности сценария телесюжета. Запись закадрового текста, выравнивание звуковых дорожек синхронно, лайфов, подбор музыки. Понятие «авторское право»

Тема №40. «Монтаж литературно-музыкальной композиции»

Вырабатывание музыкальной концепции будущей композиции. Запись голоса. Подбор музыки и шумов.

Тема №41. «В мастерской композитора»

Разбор инструментов, которые используют композиторы для создания музыки.

Тема №42. «Монтаж фильма»

Понятие «дублирование». Самостоятельное создание рабочего, промежуточного и итогового монтажа, их анализ.

Тема №43. «Заключительный просмотр. Анализ результатов»

Просмотр и обсуждение смонтированного фильма. Исправление ошибок.

Условия реализации программы

Оборудование и техническое оснащение

1. Два смежных помещения: акустическая и контрольная комната. Акустическая комната – звуконепроницаема, отделана звукопоглощающим материалом.
2. Персональный компьютер.
3. Звуковая плата.
4. Микшерный пульт (микшер).
5. Усилитель.
6. Акустические системы (колонки).
7. Наушники.
8. Микрофон студийный (для записи).
9. Микрофон обратной связи (если таковым не оборудован микшер).
10. Комплект коммутационных проводов и соединительных штекеров.
11. Проигрыватель компакт-дисков (в этих целях допускается использование компьютера).

12. Материалы и предметы для звуковых имитаций.

Информационно-методическое обеспечение программы

Исходя из теоретического обоснования программы, а также из социального заказа и положений современной психолого-педагогической науки и практики мы формулируем следующие **принципы** реализации программы, которые являются ориентирами в деятельности педагогов и способствуют адекватному и эффективному выполнению миссии программы.

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Особенность данного возрастного периода развития в самой общей форме заключается в активизации внимания старшеклассника к самому себе, своему внутреннему миру и осмыслению своего места в обществе, в самоутверждении своей индивидуальности. Реализация программы призвана помочь её участникам обеспечить формирование творческой индивидуальности, неповторимость проявления способностей личности в выборе деятельности и индивидуального стиля.

Принцип конструирования индивидуальной развивающей образовательной среды ребёнка. Образовательная среда каждого ребёнка должна соответствовать зоне его ближайшего развития. Объём и сложность информации, уровень задач, поступающих к ребёнку из среды, должны несколько превышать его собственные возможности. Освоить эту информацию и решить эти задачи (ответить на «вызовы» среды) старшекласснику должно быть под силу при взаимодействии с более опытными людьми (педагогами, родителями, старшими товарищами). Только в этом случае взаимодействие ребёнка со средой будет способствовать его личностному развитию. В других случаях либо старшеклассник потеряет интерес к предлагаемой ему деятельности, и влияние среды не будет для него значительным, либо трудности (при превышении порога сложности) приведут к созданию ряда неуспешных ситуаций для ребёнка, что также негативно скажется на развитии его личности.

Принцип организации рефлексии. Любое взаимодействие старшеклассника с элементами среды должно быть отрефлексировано. В зависимости от конкретной ситуации эта рефлексия может быть организована как непосредственно после взаимодействия, так и в отсроченном режиме; как при работе в группе, так и индивидуально. Именно рефлексия позволяет извлечь из любой деятельности максимальный эффект для собственного развития. Только в ходе анализа успехов и неудач, а также собственных переживаний могут быть запущены процессы коррекции поведения и личностного роста. Реализации этого принципа способствуют специально организованные групповые процедуры рефлексии после занятий, важных дискуссий, проведённых дел, анкетирования, обучение старшеклассников навыкам рефлексии в ходе социально-психологических тренингов.

Принцип «свободы». При реализации программы приветствуется свободное выражение старшеклассниками мнения, независимость суждений и поступков, проявления самостоятельности; свобода выбора, проявляющаяся в возможности выбирать конкретный вид деятельности, степень своей активности, роль в реализации тех или иных социальных инициатив и в образовательном процессе, возможность свободного входа и выхода в группу или микрогруппу.

Принцип активности. Этот принцип подразумевает опору на жизненный опыт старшеклассников, их интересы при организации деятельности и использовании активных методов обучения; поощрение проявлений инициативы, целеустремлённости, отстаивания собственных интересов; предоставление обучающимся возможности пробовать и ошибаться.

Соблюдение принципов свободы и активности способствует созданию творческой образовательной среды и повышает эффективность деятельности педагогов, когда их воздействия усиливаются собственными действиями обучающихся.

Принцип «соавторства» педагогов и детей, проявляющийся в паритетном взаимодействии при определении направленности образовательной среды в целом и постановке задач локального характера в частности, что позволяет каждому ребёнку обозначить собственную индивидуальную траекторию образования. Соавторство детей и педагогов также проявляется при совместной организации дел (акций, мероприятий, проектов, издания газеты, редактировании сайта и т.д.), а также в ходе процесса обучения, построенного в активных формах и зачастую имеющего принципиально новые (креативные) результаты и продукты, запланировать которые предварительно трудно или невозможно.

Принцип фасилитации. Фасилитационный подход создан на основе идей гуманистической, личностно ориентированной психологии. Фасилитационный подход предполагает отказ от традиционной роли педагога как руководителя процесса обучения. Педагог выступает в роли

фасилитатора продвижения ребёнка по индивидуальной образовательной траектории, то есть как человек, создающий благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного образования обучающихся, активизирующий и стимулирующий познавательные и деятельностные мотивы старшеклассников, их групповую работу, поддерживающий проявление в ней корпоративных тенденций, предоставляющий старшеклассникам разнообразные образовательные ресурсы.

Принцип интегративности. Предполагает сочетание в данной программе нескольких направлений, объединённых одной идеей.

С целью оптимизации программы и увеличения эффективности образовательного процесса, а также для обеспечения непрерывности авторской линии, были использованы следующие образовательные программы:

1. Нагибина М. И. «Технология анимации». Авторская дополнительная образовательная программа. ГЦАТДиЮ «Перспектива», 2000.
2. Нагибина М. И. «Практикум съёмочного процесса». Авторская дополнительная образовательная программа. ГЦАТДиЮ «Перспектива», 2000.
3. Хабириялов Р. Р. «Музыкальная культура». Авторская дополнительная образовательная программа. ГЦАТДиЮ «Перспектива», 2002.
4. Хабириялов Р. Р. «Студия звукозаписи». Авторская дополнительная образовательная программа. ГЦАТДиЮ «Перспектива», 2002.
5. Хабириялов Р. Р. «Практикум съёмочного процесса. Звукозапись». Авторская дополнительная образовательная программа. ГЦАТДиЮ «Перспектива», 2003.
6. Хабириялов Р. Р. «Вокально-инструментальный ансамбль». Модифицированная дополнительная образовательная программа. Школа-интернат № 9, 2002, 2006.

Эффективность применения педагогических форм и методов работы с детьми, используемых при реализации данной программы, подтверждается экспериментальной исследовательской деятельностью автора, отражённой в методических разработках:

1. Хабириялов Р.Р. «Музыкальное воспитание подростков-сирот посредством деятельности в вокально-инструментальном ансамбле». Научный руководитель Савельев А.А., к. п. н. Ярославль, 2006.
2. Хабириялов Р.Р. «Формирование самооценки подростков в процессе восприятия современной музыки». Научный руководитель Томчук С.А., к. псих. н. Ярославль, 2010.

Аудиоматериалы

1. Библиотека звуков. Мультимедийное приложение на жёстком диске.
2. Библиотека гигасэмплов. Мультимедийное приложение на компакт-дисках (10 шт.).
3. «Золотая коллекция классики». Мультимедийный компакт-диск.
4. «Шедевры классики». Мультимедийный компакт-диск.
5. «Гленн Миллер. Коллекция 2000». Аудио компакт-диск.
6. «Роби Уильямс. Свингуй...» Аудио компакт-диск.
7. «Сохо-стрингз-плэй. 20 великих хитов Битлз». Аудио компакт-диск.
8. «Ричард Клайдерман. Современные популярные обработки классики». Аудио компакт-диск.
9. «Свингл Сингерс. Джаз Себастьян Бах». Джазовые обработки произведений И.-С. Баха. Аудио компакт-диск.
10. «Шедевры классики в исполнении эстрадных оркестров». Аудио компакт-диск.
11. «В. Городовская. Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов». Мультимедийное приложение на жёстком диске.
12. «Наш формат. Первый опыт». Сборник рок-музыки продюсерского центра «Навигатор» (г. Уфа). Аудио компакт-диск (2 шт.).
13. «Сергей Рахманинов. Романсы». Исполняет Н. Ю. Сучкова. Аудио компакт-диск.

Контрольно-измерительные материалы

В процессе всего периода обучения проводятся 5 мониторинговых исследований:

- входящий мониторинг,
- промежуточный 1 года обучения,
- итоговый 1 года обучения,
- промежуточный 2 года обучения,
- итоговый.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Входящий и итоговый мониторинг выполняется в форме анкеты.

Анкета

1. Фамилия, имя
2. Знаешь ли ты, как работать в студии звукозаписи?
3. Какое оборудование, необходимое для озвучания фильма ты знаешь?
4. Как ты представляешь процесс создания фильма?
5. Какие музыкальные жанры и понятия ты знаешь?
6. Какие свойства звука ты знаешь?

Промежуточный мониторинг проводится в виде теста, где правильные ответы на:

4-5 вопросов - это высокий уровень,

2-3 - это средний уровень,

0-1 - низкий уровень.

Тест

1. При подключении микрофона к микшерному пульту надо:
 - a. просто соединить разъемы с микшером и микрофоном в любой последовательности;
 - b. убедиться, что микшерный пульт выключен, соединить разъем с пультом, включить пульт, а затем соединить с микрофоном;
 - c. соединить разъем с микрофоном, увести звук на микшере (или на соединяемом канале, или мастер-канале), соединить разъем с микшером.
2. Соедините стрелками оборудование, начиная от источника звука
колонки микрофон усилитель микшерный пульт
3. Цифровая запись - это:
 - a. оцифровка и сохранение звука в виде набора бит;
 - b. запись звука на кассету магнитофона;
 - c. запись через рупор на мембрану, жёстко связанную с резцом. При воспроизведении игла,двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук.
4. Синхронная фонограмма - это:
 - a. фонограмма, полученная в процессе переозвучивания, где губы говорящего совпадают с записанной речью
 - b. фонограмма, записанная в момент съемки
5. Перечислите известные тебе музыкальные жанры (не менее 3)

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

В связи с тем, что обучение 2 года предполагает в основном практические занятия, то результаты обучения педагог отслеживает по ходу выполнения практикумов по итогам изучения тем.

	Темы	Уровень практических знаний, умений
1.	Декламация стихов.	
2.	Декламация прозы.	
3.	Вокализация речи и интонирование.	
4.	Звуко-речевые импровизации. Подражание.	
5.	Шумовые импровизации.	
6.	Монтаж литературно-музыкальной композиции.	
7.	Монтаж фильма.	

Анкета

1. Что ты знаешь о звукорежиссуре на радио?
2. Какими звуковыми эффектами ты пользуешься в своих работах?
3. Чем отличается звукорежиссура на радио от звукорежиссуры на телевидении?
4. С какими сложностями ты столкнулся при работе над литературно-музыкальной композицией?
5. Какие эмоции ты знаешь? Какие из них можно изобразить голосом?
6. Какие эффекты можно использовать для создания тембра монстра?
7. Что такое семпл?

Формы аттестации

Итоговое анкетирование.

Оценочные материалы

Анкеты и вопросы к тестированию приведены выше.

Список информационных источников

1. Баженова Л. М., Бондаренко Е. А., Усов Ю. Н. Библиотека программ по искусству и эстетическому воспитанию. Основы экранной культуры. SvR-Аргус. 1994.
2. Бартон К. Как снимают мультфильмы. М.: Искусство. – 1971.
3. Волков А. А. Мультипликационный фильм. М.: Знание. – 1974.
4. Воскресенская И. М. Звуковое решение фильма. М., 1984.
5. Гуревич С. Д. Звуковое поле. Киноведческие записки. Вып. 15. М., 1992.
6. Казарян Р. А. Звуковая перспектива. Киноведческие записки. Вып. 15. М., 1992.
7. Киноведческие записки. Вып. 21 (весь выпуск посвящен музыке в кино). М., 1994.
8. Красный Ю. Е., Курдюкова Л. И. Мультфильм руками детей: книга для учителя. М.: Просвещение. – 1990.
9. Крючочников Н. В. Слово в фильме. М., 1964.
10. Курчевский В. В. Детское мультипликационное кино. Вопросы эстетического и нравственного воспитания. Учебное пособие. М.: Изд-во ВГИК. – 1988.
11. Маслова Л. С. Звучащая речь в системе киноречи. Киноведческие записки. Вып. 26. М., 1995.
12. Мацкевич Ю. Я. Музыка и звук фильма. М., 1971.
13. Мелик-Пашаев А.А. Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.: «Искусство в школе». – 1995.
14. Муниципальная система образования. Информационно-методический журнал. Вып. 1. Ярославль, Управление образования. – 2004.
15. Оболенский Л. Л. Работа над звуком в кино. Киноведческие записки. Вып. 15. М., 1992.
16. Орлов А. М. Аниматограф и его анима: Психологические аспекты экрана. М., 1995.
17. Пышкало А. М. Педагогика. М.: Педагогика. – 1987. – С. 212.
18. Ромм М. И. Монтажная структура фильма. М., 1981.
19. Современный кинематограф и педагогический процесс. М., 1990.
20. Техническое творчество учащихся. Под редакцией Столярова Ю. С., Комского Д. М. М.: Просвещение. – 1989. – С. 223.
21. Утилова Н. И. Монтаж как средство художественной выразительности. М., 1994.
22. Хитрук Ф. С. Мультипликация в контексте художественной культуры. // Проблемы синтеза в художественной культуре. М.: Наука. – 1985.
23. Шангина Е. Ф. Выявление и развитие актерских и режиссерских способностей. М., 1993.

Анкета
для обучающихся 1-го года обучения

1. Фамилия, имя _____

2. Знаешь ли ты, как работать в студии звукозаписи? _____

3. Какое оборудование, необходимое для озвучания фильма ты знаешь? _____

4. Как ты представляешь процесс создания фильма? _____

5. Какие музыкальные жанры и понятия ты знаешь? _____

6. Какие свойства звука ты знаешь? _____

Тест

для обучающихся 1-го года обучения

1. При подключении микрофона к микшерному пульта надо:
 - a. просто соединить разъемы с микшером и микрофоном в любой последовательности;
 - b. убедиться, что микшерный пульт выключен, соединить разъем с пультом, включить пульт, а затем соединить с микрофоном;
 - c. соединить разъем с микрофоном, увести звук на микшере (или на соединяемом канале, или мастер-канале), соединить разъем с микшером.
2. Соедините стрелками оборудование, начиная от источника звука

колонки

микрофон

усилитель

микшерный пульт

3. Цифровая запись - это:
 - a. оцифровка и сохранение звука в виде набора бит;
 - b. запись звука на кассету магнитофона;
 - c. запись через рупор на мембрану, жёстко связанную с резцом. При воспроизведении игла,двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук.
4. Синхронная фонограмма - это:
 - a. фонограмма, полученная в процессе переозвучивания, где губы говорящего совпадают с записанной речью
 - b. фонограмма, записанная в момент съемки
5. Перечислите известные тебе музыкальные жанры (не менее 3)

Анкета
для обучающихся 2-го года обучения

1. Что ты знаешь о звукорежиссуре на радио?

2. Какими звуковыми эффектами ты пользуешься в своих работах?

3. Чем отличается звукорежиссура на радио от звукорежиссуры на телевидении?

4. С какими сложностями ты столкнулся при работе над литературно-музыкальной композицией?

5. Какие эмоции ты знаешь? Какие из них можно изобразить голосом?

6. Какие эффекты можно использовать для создания тембра монстра?

7. Что такое семпл?

Текущий контроль
для обучающихся 2-го года обучения

ФИ обучающегося _____

№	Темы	Уровень практических знаний, умений
1.	Декламация стихов.	
2.	Декламация прозы.	
3.	Вокализация речи и интонирование.	
4.	Звуко-речевые импровизации. Подражание.	
5.	Шумовые импровизации.	
6.	Монтаж литературно-музыкальной композиции.	
7.	Монтаж фильма.	