Министерство просвещения Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» Институт гуманитарного и социально-экономического образования Кафедра музыкально-компьютерных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ **Б1.В.01.01 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. культурологии, доцент А.О. Бельтюков

канд. пед. наук, доцент А.А. Коновалов

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «11» января 2022 г. №7.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научнометодической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г. N_{2} 5.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в музыке»: формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций студентов в процессе изучения информационных технологий, используемых в сфере музыкального искусства и музыкальной педагогики, а также формирование способности к самостоятельному освоению компьютерных программ для решения различных музыкально-педагогических задач.

Задачи:

- сформировать у студентов понимание принципов и технологий записи, синтеза и обработки звуковых сигналов, применяемых в современных музыкальных программах;
- изучить интерфейс и функционал основных видов музыкальных программ;
- научить использовать возможности компонентов образовательной среды, информационных технологий, используемых в сфере музыкального искусства и музыкальной педагогики для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- сформировать навыки применения различных приемов обработки музыкального материала (записи, обработке, синтезе звука, сочинении, аранжировке, наборе нотного текста и др.), подбора и компоновки музыкальнофоновых элементов с помощью музыкально-компьютерных технологий;
- освоить основные приемы разработки мультимедийного наглядно-дидактического материала в музыкальном образовании;
- дать возможность создавать с помощью музыкально-компьютерных технологий авторские творческие проекты и продукты в сфере музыкально-художественного образования, культуры и искусства;
- подготовка к участию в чемпионатном движении WorldSkills по компетенции «Преподавание музыки в школе» в части выполнения заданий, связанных с использованием музыкально-компьютерных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Информационные технологии в музыке» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

- 1. Сольфеджио.
- 2. Теория музыки.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

- 1. Основы композиции и компьютерной аранжировки.
- 2. История эстрадно-джазовой музыки.
- 3. Электромузыкальный инструмент.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

• ПКС-3 Способен создавать и поддерживать функционирование музыкально-компьютерной образовательной среды.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: Знать:

- 31. Основные возможности работы со звуком и требования к аппаратным средствам персонального компьютера;
 - 32. Основные виды музыкально-компьютерных программ;
 - 33. Принципы и технологии обработки звуковых сигналов.

Уметь:

- У1. Осуществлять запись, монтаж и обработку звука, ввод и редактирование midi данных;
 - У2. Набирать и редактировать нотный текст;
- У3. Осуществлять настройку аппаратных и программных компонентов мультимедийного компьютера;
- У4. Устанавливать междисциплинарные связи между предметами музыкально-теоретической и музыкально-творческой направленности.

Владеть:

- B1. Навыками грамотной эксплуатации музыкального оборудования (midi контроллер, микшерный пульт, акустическая система, микрофон);
 - В2. Технологиями синтеза звука;
 - В3. Технологиями управления воспроизведением midi партитур;
- В4. Навыками использования звукового оборудования в образовательном процессе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), семестры изучения – 3, 4, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения			
	очная			
	Семестр изучения			
	3, 4 сем.			
	Кол-во часов			
Общая трудоемкость дисциплины по	180			
учебному плану				
Контактная работа, в том числе:	86			
Практические занятия	86			
Самостоятельная работа студента	94			
Промежуточная аттестация, в том числе:				
Экзамен	3,4 сем.			

^{*}Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.		Вид нтакть оты, ч занялкя	нас.	СРС
1. Цифровое и аналоговое представление	3	26	-	14	-	12
звуковых сигналов						
2. Монтаж и обработка звука	3	22	-	10	-	12
3. Нотографические редакторы	3	24	ı	12	ı	12
4. Работа с MIDI данными	4	26	ı	14	ı	12
5. Технологии синтеза звука	4	19	-	8	-	11
6. VST синтезаторы. Озвучание MIDI	4	22	-	10	-	12
партитуры в Cakewalk с использованием						
VST синтезаторов и звуковых библиотек						
7. VST плагины обработки звука	4	21	ı	10	ı	11
8. Работа с видеоредакторами. «Создание	4	20	-	8	-	12
мультимедийной партитуры. Работа с						
видеоредактором»						

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Цифровое и аналоговое представление звуковых сигналов

Значение информационных технологий для музыкального искусства и образования. Краткая история развития информационных технологий в музыке. Актуальные направления информатизации музыкальной деятельности. Классификация музыкально-компьютерных программ.

Значение образовательной среды в музыкально-компьютерной деятельности. Информационные ресурсы изучения дисциплины «Информационные технологии в музыке».

Общие сведения о физических характеристиках звуковых сигналов (частота, амплитуда, давление, фаза, спектр). Понятие и специфика цифрового и аналогово звука. Принципы аналогово-цифрового и цифро-аналогово преобразования, параметры и стандарты цифрового звука (частота дискретизации, разрядность). Программные и аппаратные компоненты мультимедийного компьютера и/или цифровой рабочей станции (микрофон, микшерный пульт, звуковая плата, АЦП/ЦАП, акустическая система, драйвер, звуковой редактор, секвенсор). Цифровые аудио форматы: с компрессией/без компрессии объема данных, с потерей/без потери данных (wav, mp3, flac и др.). Программное обеспечение для записи, воспроизведения, кодирования и преобразования цифрового звука (плееры, кодеки, конверторы, редакторы). Типы звуковых помех, их акустические характеристики. Реставрация фонограмм с использованием плагинов.

Раздел 2. Монтаж и обработка звука

Современные аудио редакторы и секвенсоры: производители, краткая характеристика и обзор популярных продуктов. Интерфейс и функции аудио редактора Audicity: настройка программы, виды операций.

Операции по монтажу фонограмм: копирование, вставка, вырезание, фэйд.

Общие сведения по видам обработки звука: динамическая, частотная, пространственно-временная обработка. Обработка звука в Audicity: громкость, нормализация, компрессия, эквализация, применение эффекта эха, реверберации, хоруса, флэнжера.

Интерфейс и функции секвенсора Cakewalk: настройка программы, виды операций. Монтаж и обработка звука в секвенсоре Cakewalk (по аналогии с Audicity).

Структура микшерного пульта: вход, канал, фэйдэр, панорама, insert, aux, выход и др. Задачи микширования и маршрутизации сигналов. Физическая и виртуальная маршрутизация, обзор технологий ASIO, DirectSound и др., буферизация цифровых сигналов. Маршрутизация и микширование в секвенсоре Linux MultiMedia Studio.

Раздел 3. Нотографические редакторы

Обзор популярных нотографических редакторов. Рассмотрение интерфейса и основных функций программы MuseScore. Настройка MuseScore. Набор и редактирование нотного текста в MuseScore: создание партитуры, ввод основных нотных символов, управление воспроизведением, форматирование партитуры. Сохранение и экспорт партитуры, функции автоаранжировки, плагины.

Раздел 4. Работа с MIDI данными

Понятие и составляющие MIDI технологии: MIDI команды (сообщения), MIDI устройства, MIDI интерфейс и т.д. Типы и назначение MIDI сообщений. MIDI секвенсор на примере программы Cakewalk. Ввод и редактирование MIDI данных в Cakewalk: добавление и настройка MIDI треков, добавление VST синтезаторов, запись и редактирование MIDI треков, ввод контроллеров, сохранение и экспорт проекта.

Раздел 5. Технологии синтеза звука

история синтезаторостроения. Рассмотрение принципов аддитивного, субтрактивного, частотно-модуляционного, таблично-волнового, физически моделирующего синтеза. Рассмотрение архитектуры современного таблично-волнового синтезатора на примере синтезатора Korg. Изучение принципов работы блоков VCO, VCF, VCA. способов назначения И маршрутизации, обработки звука эффектами (insert, aux).

Раздел 6. VST синтезаторы. Озвучание MIDI партитуры в Cakewalk с использованием VST синтезаторов и звуковых библиотек

Классификация VST синтезаторов, обзор ведущих производителей. Изучение функций и звуковых характеристик синтезаторов секвенсора Cakewalk. Интерфейс и функции сэмплера AudioFileProcessor. Рассмотрение звуковых библиотек, поддерживаемых сэмплером AudioFileProcessor. Подготовка к конкурсному заданию «аранжировка песни» чемпионатного движения «WorldSkills» по компетенции «Преподавание музыки в школе» (нотная запись и аудиофайл, включая не менее 4-х разных музыкальных инструментов, ни один их которых не должен повторять голосоведения мелодии).

Раздел 7. VST плагины обработки звука

Классификация VST плагинов обработки звука, обзор ведущих производителей. Изучение интерфейса и принципов работы плагинов пакета Cakewalk.

Раздел 8. Работа с видеоредакторами. «Создание мультимедийной партитуры. Работа с видеоредактором»

Понятие мультимедийной партитуры. Структурные элементы мультимедийной партитуры: оркестровая партитура, звуковое сопровождение в

виде записи оркестра, исполняющего произведение, текстовое сопровождение в виде определения формы произведения, типа изложения, функций и их свойственных признаков, цветовые и графические элементы, отражающие в партитуре элементы произведения, на которые стоит обратить внимание для выполнения заданий. Возможности видеоредакторов. Технология создание мультимедийной партитуры и обучающих видеороликов.

Подготовка к конкурсному заданию «видеоклип» чемпионатного движения «WorldSkills» по компетенции «Преподавание музыки в школе» (с помощью цифровой компьютерной станции на заданную тему из предложенных мультимедийных материалов).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

- 1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.
- 2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.
- 3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:
- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;
- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;
- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-

коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

- 1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 224 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99793. Загл. с экрана.
- 2. Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.В. Голованов, А.В. Кунгуров. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 192 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99789. Загл. с экрана.
- 3. Сарычева О. В. Компьютер музыканта. Учебное пособие / Сарычева О. В. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. 52 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145966.
- 4. Динов В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссёра : учебное пособие / Динов В. Г. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. 328 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/160215.

6.2 Дополнительная литература

- 1. Лишин, Л.Г. Запись цифровых аудио- и <u>видеосигналов.Учебно</u>е пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Г. Лишин, О.Б. Попов. Электрон. дан. Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. 178 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11839. Загл. с экрана.
- 2. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика [Текст] : учебник для вузов [Гриф Минобразования РФ] / И. А. Алдошина, Р. Приттс. Санкт-Петербург : Композитор, 2006. 719 с.
- 3. Коробейникова, Е. Ю. Формирование информационной компетентности обучающихся по классу клавишного синтезатора : монография / Е. Ю. Коробейникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. 114 с. Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/20916.
- 4. Красильников, И. М. Электромузыкальные инструменты [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / И. М. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. 44 с.

- 5. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. Я. Меерзон. Москва : Аспект Пресс, 2004. 205 с.
- 6. Харуто, А. В. Музыкальная информатика: теоретические основы [Текст]: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / А. В. Харуто; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва: Издательство ЛКИ, 2009. 397 с.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

- 1. Музыкальная энциклопедия . Режим доступа: http://www.music-dic.ru/karta.html
 - 2. Энциклопедия звука. Режим доступа: http://wikisound.org

Программное обеспечение:

- 1. Аудиоредактор Audacity.
- 2. Операционная система Windows.
- 3. Офисная система Office Professional Plus.
- 4. Редактор нотных партитур MuseScore.
- 5. Секвенсор Linux MultiMedia Studio.
- 6. Секвенсор Cakewalk by BandLab.

Информационные системы и платформы:

- 1. Система дистанционного обучения «Moodle».
- 2. Информационная система «Таймлайн».
- 3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

- 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
- 2. Помещения для самостоятельной работы.
- 3. Учебная аудитория имени Г.М. Лисовской / Компьютерный класс.

