

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Якутский колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор
З.Н. Никитин
« 8 » *сентября* 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.01.02.02 Звукорежиссура

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 стр.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 стр.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 стр.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.01.02.02 Звукорежиссура

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ): Дисциплина входит в ПМ.02 «Музыкально-творческая деятельность»

1.3. Целями освоения дисциплины «звукорежиссура» являются оснащение основными знаниями и навыками владения музыкально-техническим оборудованием, а также ознакомление с возможностями музыкально-компьютерного программного обеспечения, применяемыми в условиях работы со звуком в режиме реального времени на концертных комплексах различной сложности, а так же и при работе в условиях студийной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- мыслить звукозрительными образами, находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением;
- анализировать кинематографический текст, в том числе с точки зрения звукозрительного решения, логично выстраивать устные и письменные тексты;
- дать квалифицированную оценку творческим решениям режиссера-постановщика, композитора, кинооператора, звукорежиссера, артистов на всех этапах производства аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы и приемы звукорежиссуры;
- специфику работы современного звукорежиссера;
- выразительные средства звукозаписи, принципы и приемы звукорежиссуры, в том числе основы технологии теории и практики кинофонографии на всех технологических этапах создания аудиовизуального продукта;
- знать и практически осуществлять полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- задачи и функции звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- технологию записи звука на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- особенности звуковой структуры аудиовизуальных произведений различных видов и жанров.

Должен владеть:

- навыками анализа технико-художественных качеств фонограммы аудиовизуального произведения;
- основными приемами и средствами звукорежиссуры, используемыми для формирования художественных образов;
- методами драматургического конструирования; основами анализа драматургии фильмов, навыками оценки драматургии и звукозрительных решений фильмов;
- навыками самостоятельной работы.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

5.2.1. Звукооператорская технологическая деятельность.

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука.

ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, сведения и монтажа фонограмм.

ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования звукотехнического оборудования.

ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, студии радиовещания и др.

ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники.

ПК 1.8. Применять на практике основы знаний звукотехники и звукорежиссуры.

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:

– аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 108 часов;

– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 55 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	165
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)	108
в том числе:	
Лекционные	102
Зачет	6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	55
в том числе:	
1. Анализ вокальных, инструментальных партитур	
2. Поиск материала в библиотеке, интернете	
3. Прослушивание музыки	
Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачёт	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Звукорежиссура

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения	
1	2	3	4	
6 семестр				
Тема 1. История звукорежиссуры. Основные понятия звукорежиссуры.	Содержание учебного материала			
	1	История развития звукозаписи. Появление и развитие звукорежиссуры и фонографии.	2	1
	2	Прошлые и современные концепции звукорежиссуры.	2	1
	3	Специфика музыкальной звукорежиссуры. Основные функции звукорежиссера при записи или передаче произведений современной музыкальной культуры	2	1
	4	Обзор знаний, необходимых звукорежиссеру. Звуковое изображение. Оптико-акустические и зрительно-слуховые аналогии.	2	1
	5	Акустические аспекты звукорежиссуры	2	1
	6	Зрение и слух. Экскурс в психоакустику. Подобия в оптических и акустических явлениях. Подобия в восприятии изображения и звука. Акустические сигналы.	2	1
	7	Основные сведения психоакустики. Основные свойства натуральных и синтезированных звучаний.	2	1
	8	Виртуальные источники звука. Монофония, стереофония, квадрофония, системы Surround.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		8	
Тема 2. Техника и технология звукорежиссуры	Содержание учебного материала			
	1	Принципы построения трактов звукопередачи.	2	1
	2	Обзор современных средств звукозаписи. Аппаратно-технический состав звукозаписывающих студий.	2	1
	3	Электрические сигналы. Принципиальная структура звукорежиссерских пультов в физических и компьютерных комплексах. Основные правила работы звукорежиссера с пультом.	2	1

	4	Технология изготовления фонограмм. Методы синхронной записи, традиционные и современные.	2	1
	5	Принципы звукозаписи с использованием многодорожечной (многоканальной) техники. Запись путем последовательных наложений.	2	1
	6	Перезапись (сведение) многодорожечных фонограмм. Звуковая трансляция. Технология озвучивания концертных залов и открытых площадок.	2	1
	7	Театральная звукорежиссура. Звукорежиссура в телевидении. Звукорежиссура в кинематографе	2	1
	8	Подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды в технологии кинопроизводства. Озвучение кинофильма и проведение перезаписи. Специфика мониторинга в телевидении и кино.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		8	
Тема 3. Партитурный анализ и выбор соответствующей технологии звукозаписи. Звукорежиссерская экспликация	Содержание учебного материала			
	1	Предварительное ознакомление с партитурой или черновой записью материала.	2	1
	2	Связь между фонографическим замыслом и технологическим способом его реализации. Выбор аппаратных средств.	2	1
	3	Режиссерская разработка и ее письменное оформление. Режиссерская работа с исполнителями	2	1
	4	Предварительное прослушивание исполнителей. Условия успешной работы артистов в тонателье.	2	1
	5	Создание максимального комфорта с учетом необходимых акустических требований. Контроль качества исполнения, деликатный характер замечаний. Разделение организационных функций между автором, дирижером и звукорежиссером.	2	1
	6	Звукорежиссерское управление процессом сбора фонографического материала при коллективном отборе дублей или монтажных кусков.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		8	
Зачет	Контроль и учет успеваемости:			

	Текущий контроль который проходит в форме устного опроса и письменной работы по пройденным темам.	2		
7 семестр				
Тема 4. Микрофонный прием натуральных звуковых сигналов	Содержание учебного материала			
	1	Электроакустические преобразования. Приемники звукового давления и градиента звукового давления. Преимущественные электроакустические характеристики микрофонов, учет которых необходим в звукорежиссерской практике.	2	1
	2	Динамические, спектральные и направленные свойства различных музыкальных инструментов: струнных смычковых, струнных щипковых, арфы, деревянных духовых, медных духовых, фортепиано, клавирина, органа, а также человеческих голосов.	2	1
	3	Принципы работы звукорежиссера с микрофонами. Связь спектрального состава акустического сигнала и амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) микрофонных преобразователей. Связь характеристик направленности излучения и микрофонного приема. Связь чувствительности микрофонов с динамическими характеристиками источников звука.	2	1
	4	Применение различных систем стереофонической звукопередачи (X/Y, A/B, M/S).	2	1
	5	Выбор тонаталье для записи. Использование локальных пространств.	2	1
	6	Взаиморасположение артистов и микрофонов в тонаталье. Основные принципы микрофонных организаций при создании фонографий вокальных и инструментальных ансамблей, хоров, оркестров различных составов.	2	1
	7	Внешняя электроакустическая связь.	2	1
	8	Нестандартные способы микрофонной передачи. Интерференционные процессы и приемники звукового давления. Метод «искусственной» головы. Использование посторонних резонаторов для акустического усиления слабых натуральных источников звука.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		8	

Тема 5. Фонографическая композиция. Фоноколористика.	Содержание учебного материала			
	1	Фонографическая плоскость и фонографическое пространство. Иллюзорная акустическая обстановка.	2	1
	2	Плановое звукоизображение.	2	1
	3	Технико-технологическая организация фонокомпозиционных элементов и ее применение к записи музыкальных произведений различных видов, в том числе опер, кантат и ораторий. Фонографическое многообразие, неприемлемость стандартов.	2	1
	4	Понятие о тембре звука. Естественные (априорные) тембры источников звука.	2	1
	5	Тембр и спектр акустического сигнала. Искусственная спектральная окраска. Темброво-спектральная композиция. Слуховая тренировка.	2	1
	6	Пространственно-акустическое влияние на тембр натуральных источников звука. Исполнительские влияния на тембр и их связь с искусственной обработкой звуковых сигналов.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся		7	
Зачет	Контроль и учет успеваемости:			
	Текущий контроль который проходит в форме устного опроса и письменной работы по пройденным темам.		2	
8 семестр				
Тема 6. Фонографическая стилистика и фонографическая драматургия	Содержание учебного материала			
	1	Художественные особенности звукопередачи музыки различных эпох и стилей.	2	1
	2	Фонографический реализм и фонографический импрессионизм.	2	1
	3	Электроакустический протокол и художественные звуковые картины.	2	1
	4	Передача звукового множества и набор виртуальных звуковых объектов. Диффузное окрашивание и общее акустическое изображение.	2	1
	5	Драматургические предпосылки в фонографии. Единство места. Тембровая и акустическая динамика. Активное звуковое действие. Звуковой образ.	2	1
	6	Стерефоническое движение. Пространство и время в фонографическом изложении.	2	1

	Самостоятельная работа обучающихся	7	
Тема 7. Основы звукомонтажа. Реставрация фонограмм.	Содержание учебного материала		
	1 Музыкальный звукомонтаж, его обоснованность и цель.	2	1
	2 Предварительное разделение звукового материала и «монтажная» организация записи. Отбор монтажных кусков; технические ограничения.	2	1
	3 Технология звукомонтажа. Технические возможности компьютерных звуковых станций. Основные монтажные операции. Комбинированный монтаж и параллельная дополнительная обработка звукового материала.	2	1
	4 Формальный и художественный звукомонтаж. Драматургические стыки.	2	1
	5 Техника реставрации архивных фонограмм. Возможности исправления различных дефектов. Удаление щелчков и иных дискретных помех. Шумопонижение и шумоподавление. Линейные и нелинейные коррекции фонограмм. Квазистереофония.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся	5	
Тема 8. Премастеринг	Содержание учебного материала		
	1 Современные фонограммные форматы. Технические требования к мастер-лентам (мастер-кассетам, мастер-дискам).	2	1
	2 Компоновка записанных музыкальных программ.	2	1
	3 Выравнивание фонограмм по громкости и по общей тембрально-акустической окраске.	2	1
	4 Профессиональная оценка технического и художественного качества фонограмм	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся	4	
Дифференцированный зачет	Контроль и учет успеваемости:		
	Итоговый – дифференцированный зачет - который проходит в форме устного ответа и письменной работы.	2	
Всего:		<i>163</i>	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен классными аудиториями. Компьютерный кабинет, библиотека, фонотека, видео-кабинет располагают достаточной материально-технической базой для проведения учебного процесса.

Материально-техническая база:

Компьютер.

Телевизор.

Музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель).

Видеомагнитофон. DVD-проигрыватель

Методические рекомендации преподавателям.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Курс «Инструментовка и аранжировка» расширяет профессиональный кругозор, рассказывает об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомит с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, предусматривает изучение профессиональных терминов, знакомит с различными стилями инструментовки и аранжировки, дает информацию о научно-методической литературе, связанной с этим курсом, предусматривает развитие творческих способностей, стремление к самосовершенствованию, формирует художественный вкус, чувство стиля, знакомит с широким репертуаром. Структура курса тесно связана с рядом предметов: сольное пение, джазовая импровизация, ансамблевое исполнительство, фортепиано, инструментоведение, история стилей современной эстрады, история исполнительского искусства, основы эстрадного ритма, компьютерная аранжировка, элементарная теория музыки, музыкальная информатика, гармония, анализ музыкальных произведений, зарубежная и отечественная музыкальная литература, история мировой культуры, иностранный язык.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Изучая курс «Инструментовка и аранжировка» студенты расширяют профессиональный кругозор, узнают об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, изучают профессиональные термины, знакомятся с различными стилями инструментовки и аранжировки, получают информацию о научно-методической литературе, связанной с этим курсом, развивают творческие способности, формируют художественный вкус, чувство стиля, знакомятся с широким репертуаром.

Перечень основной учебной литературы.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

1. Г араян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. - М., 1986.
2. Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. - МГИК, М., 1987.
3. Пистон У. Оркестровка. - М., 1990. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977.

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений»

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен необходимой учебно-

методической литературой, аудио материалами, интернет - ресурсами.

Учебно-методическая литература:

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. - М., 1967.
2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. - М., 1986.
3. Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. - МГИК, М., 1987.
4. Джазовая панорама. Составитель Брагинская Ж. - М., 1989.
5. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1978.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1976.
7. Кисилев В. 150 американских джазовых тем. Выпуск 1-2. - М., 1994.
8. Киянов Б., Воскресенский С. Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. - М., 1978.
9. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М., 1981.
10. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.
11. Пистон У. Оркестровка. - М., 1990.
12. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977.
13. Розанов В. Инструментоведение. - М., 1981.
14. Русо В. Композиция для джаз-оркестра. - В., 1976.
15. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 1981.
16. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. - М., 1997.
17. Эстрадные оркестры и ансамбли. Партитура. Составитель Чугунов Ю. - М., 1986.

Аудио материалы:

CD - на данном CD представлены аудио-иллюстрации по изучаемым темам, где учащиеся могут услышать их звуковую характеристику: тембр, регистры, динамические, технические и музыкально-выразительные возможности музыкальных инструментов, как отдельно, так и в различных комбинациях а так же их использование в исполнительской практике в типовых эстрадноджазовых составах. Также на данном CD представлены треки, которые содержат звуковые примеры по темам, посвященным изучению эстрадноджазового вокала в курсе «Инструментовка и аранжировка».

Интернет-ресурсы:

1. <http://bce.cii-lib.com/> — музыкальная энциклопедия. На данном сайте можно найти любую интересующую информацию по вопросам инструментоведения, инструментовки и аранжировки.
2. <http://www.belcanto.ru/media/fancybox/> — на сайте представлены материалы, посвященные эволюции музыкальных инструментов в их неразрывной связи с мировым музыкальным исполнительством.
3. <http://glossary.ru/> — сайт содержит всестороннюю информацию по курсу «Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>уметь: создавать партитуры для ансамблей; читать с листа вокальные партии; объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач</p> <p>знать: особенности записи партий для вокального ансамбля; технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях; основы компьютерной аранжировки; принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом; основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;</p>	<p>Формы контроля: контрольная работа в конце 5 семестра; дифференцированный зачет в конце 6 семестра.</p> <p>Все формы контроля оцениваются дифференцированной оценкой.</p> <p>Методы контроля: устный опрос; выполнение практической работы;</p> <p>Оценка результатов обучения: умение излагать программный материал; качество и уровень сложности выполненной работы.</p>

В результате изучения дисциплины «Компьютерная аранжировка» профессионального модуля обучающийся должен:

знать:

- основы компьютерной аранжировки.

уметь:

создавать партитуры для ансамблей;

читать с листа вокальные партии;

работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;

Иметь практический опыт:

- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами;