

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав.кафедрой
звукорежиссуры и музыкального
искусства
В.А. Ходаков

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОНОГРАФИИ»

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

направленность (профиль) – Звукорежиссер кино и телевидения

Форма обучения – очная

Авторы О.Б. Хвоина, А.А. Деникин

Москва – 2024

1. Аннотация

«Искусство музыкальной фонографии» помогает овладеть навыками размещения исполнителей и расстановки микрофонов при записи музыкальных фонограмм разных стилей и жанров, технологией первичной записи музыкального материала, его последующей обработки и монтажа, в том числе навыками сведения музыки в многоканальном формате в контексте изображения.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на знаниях дисциплин «Теория и история музыки», «Акустика», «Звуковое оборудование», «Рабочие станции для аудио, Pro Tools», является основой для "Записи музыки".

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- составы симфонических, камерных, духовых и народных оркестров, их расположение, расстановку хоров, тембры музыкальных инструментов, акустические особенности концертных помещений в различные эпохи, музыкальные формы, эстетическую природу и специфику звучания разных жанров, требования, предъявляемые к качеству музыкальных фонографий;
- технику и технологию производства музыкальных фонограмм;

Уметь

- разрабатывать художественное и техническое решение музыкальных фонограмм, работать с композитором, исполнителями, режиссером, воплощать их творческие замыслы в создаваемом звуковом образе
- сохранять в записи жанровые и стилистические характеристики музыкального произведения
- анализировать субъективные и объективные аспекты звукового образа музыкальной фонограммы как части художественного образа экранного произведения

Владеть

- навыками размещения исполнителей и расстановки микрофонов при записи музыкальных фонограмм разных стилей и жанров, технологией первичной записи музыкального материала, его последующей обработки и монтажа, в том числе навыками сведения музыки в многоканальном формате в контексте изображения
- навыками реализации творческого замысла, ориентируясь на значимые аудиовизуальные произведения.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенция	Индикатор
ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла	ОПК-3.6. Способен анализировать субъективные и объективные аспекты звукового образа музыкальной фонограммы как части художественного образа экранного произведения

4. Объем дисциплины

5 зачетных единицы (180 академических часов).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
38	28	1	0,3	67,3	76,7	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Музыкальные формы	1-4	16	4	4			8	8	
Музыкальные инструменты. Оркестр. Составы оркестров.	5-8	16	4	4			8	8	
Основы музыкальной звукорежиссуры. Звуковые компоненты музыкальной фонографии	9-10	9	2	2			4	5	
Теоретические и практические аспекты работы звукорежиссера со звуковой фонограммой	11-16	29	6	6			12	17	
Зачет с оценкой	17	2		2			2		
Режиссерская работа с исполнителями	18	4	1	1			2	2	
Запись составов малых форм и камерных составов	19-24	26	6	6			12	14	
Запись симфонического, камерного и струнного оркестров	25-27	14	6				6	8	
Запись оркестра народных инструментов и духового оркестра	28-29	8,7	4				4	4,7	
Запись академического хора	30	4	2				2	2	
Запись и микширование джазовой, эстрадной и рок-музыки	31-33	14	3	3			6	8	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		180	38	28	1	0,3	67,3	76,7	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Читать рекомендованную литературу.
- Тренироваться в оценке музыкальных фонограмм разных жанров с применением оценочного протокола ОИРТ
- Выполнять практические задания с использованием изучаемых на лекциях и семинарах методов и техник, компьютерных программ и референсных записей.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - лекции, направленные на формирование системы ориентирующих знаний в области аудиовизуального искусства, получение теоретических знаний для создания высокохудожественных музыкальных фонограмм, на основе результатов научных исследований, проводимых педагогическими работниками Института.

Занятия семинарского типа - прослушивание и анализ аудиальных произведений, профессиональное развитие музыкального слуха, формирование навыков критической оценки звучания и особенностей реализации музыкальных фонограмм, получение опыта записи, микширования, обработки и монтажа музыкальных произведений.

Текущий контроль успеваемости - ответы на вопросы теории, контрольные прослушивания / запись музыки.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - ответы на вопросы теории, групповые дискуссии, прослушивания музыки и оценка качества звучания фонограммы, запись музыки.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса и изучение специальной литературы, тренировка навыков в управлении компьютерными программами, прослушивание фонограмм, выполнение практических заданий.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / А.В. Севашко. - М.: Альтекс – А, 2007. - 27 экз.
2. Пейджроло А. Творческие приёмы создания секвенций в музыкальном производстве. Практическое руководство по программам Logic, Digital Performer, Cubase и Pro Tools : учеб. пособие / А. Пейджроло. - М.: ГИТР, 2008. - 121 экз.
3. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи. Курс лекций: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б.Я. Меерзон. - М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа. -
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1144/Меерзон%20АО3.pdf>
4. Васенина С.А. Музыкальная звукорежиссура: моделирование пространства фонограммы [Электронный ресурс] / С.А. Васенина. - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2016. - Доступ из ЭБС

- «Университетская библиотека онлайн». – URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483034>
5. Васенина С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Васенина. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
 6. Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму [Электронный ресурс] / Ю.Н. Холопов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054>
 7. Пономарева Е.В. Вариационные и варианты формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Пономарева. – Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483815>

Программное обеспечение

1. Logic Pro X
2. Pro Tools HD
3. Pro Tools 12
4. Mac OS 11.0.1
5. Keynote
6. Numbers
7. Pages
8. 7z
9. Safari
10. Google Chrome
11. Yandex Browser
12. Adobe Acrobat Reader DC
13. Final Cut Pro X
14. OBS Studio
15. Zoom
16. Skype
17. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Cambridge music technology - <http://www.cambridge-mt.com/ms-mtk.htm>
2. Puremix - <https://www.puremix.net/>
3. Mixoff - <http://mixoff.org/>
4. Сайт звукорежиссера Андрея Волкова - <http://www.volkovsound.narod.ru/index.html>
5. Авторский некоммерческий электронный журнал о звуке - <http://websound.ru/>
6. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
7. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория

2. Учебная аудитория – тон-ателье: (помещение для выполнения тонировочных работ (озвучение), комплексы звукозаписи разных типов фонограммы, студия перезаписи; просмотровый зал)
3. Учебная аудитория (монтажный комплекс) - помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - сформированные и систематизированные знания предмета, сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

4 - в целом, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания предмета, умение применять методы и подходы изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач с минимальным количеством ошибок непринципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

3 - несистематизированные знания предмета, частично сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

2 - фрагментарное знание предмета, отсутствие умений и навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>