

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.О.05.01 «ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Профиль программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Автор(ы): С.В. Морозенко

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы звукорежиссуры»: заключается в том, чтобы дать студентам конкретные знания в области современной элементной базы для успешного воплощения творческого замысла с помощью технических средств тракта звукопередачи, а так же для более полного комплекса ощущений, свойственных естественному слушанию: пространственного впечатления, прозрачности звучания, звукового (музыкального) баланса, тембральной окраски, динамических нюансов и т.д.

Задачи:

- изучение особенностей звуковой структуры аудиовизуальных произведений различных видов и жанров.
- изучение особенностей аудиовизуальных произведений (эстетических и психологических)
- изучение систем контроля и отображения звуковой информации, используемых в процессе записи, редактирования, обработки и сведения фонограмм.
- изучение динамических, спектральных и пространственно-временных характеристик первичного звукового поля, а также исходного множества звуковых сигналов (речь, музыка, шумы).
- приобретения навыков линейного и не линейного монтажа звуковых фонограмм, используя физические законы, лежащие в основе звуковых преобразований, показать многообразие элементной базы приборов монтажных программ и способов ее реализации для осуществления основной задачи звукорежиссера: создания качественного звукового произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы звукорежиссуры» относится к обязательной части учебного плана.

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

1. Анализ и интерпретация произведения искусства.

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

1. Звукорежиссура концертных залов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-4 Способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знаний, воплощать творческие замыслы;
- ОПК-5 Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;
- ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. В результате изучения курса студенты должны знать: ;
32. Основные виды электронных элементов, составляющих звуковой тракт;
33. Основную учебную и справочную литературу по дисциплине;
34. Художественно-технические приемы звукорежиссуры;
35. Акустические свойства тонателье, студии, театров и концертных залов;
36. Основные программные средства для аудио монтажа.

Уметь:

- У1. Оценить возможности звуковой аппаратуры, изучив ее принципиальную схему или техническое описание;
- У2. Использовать полученные знания для повышения качества аудиопродукции;
- У3. Работать со справочной и научной литературой.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

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

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения

	5 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180
Контактная работа, в том числе:	52
Лекции	18
Практические занятия	34
Самостоятельная работа студента	128
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	5 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 контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Основные этапы становления звуковой сферы фильма	5	22	2	4	-	16
2. Основные сведения о системах записи и воспроизведения звука.	5	22	2	4	-	16
3. Технология производства фонограммы	5	22	2	4	-	16
4. Устройства и эксплуатация цифровых консолей.	5	22	2	4	-	16
5. Устройства и эксплуатация приборов для обработки звука.	5	22	2	4	-	16
6. Устройства и эксплуатация приборов амплитудно-частотной характеристики.	5	18	2	4	-	12
7. Устройства и эксплуатация приборов временной обработки звукового тракта.	5	18	2	4	-	12
8. Устройства и эксплуатация коммутационных приборов	5	18	2	4	-	12
9. Элементы схем звуковых трактов	5	16	2	2	-	12

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Основные этапы становления звуковой сферы фильма

Немое кино – кинематограф единой точки съемки. Монтаж в кинематографе сменяющейся точки съемки. Появление звука. Оптическая запись звука в раннем звуковом кино. Звуковой фильм: об эстетической природе звукового фильма

Раздел 2. Основные сведения о системах записи и воспроизведения звука.

Аппараты записи, используемые в процессе синхронной звукозаписи. Звук как элемент драматургии фильма. Две функции музыки в фильме. Шумы, звуковые ландшафты как элементы звуковой партитуры фильма. Основные принципы музыкально-ритмической организации шумовых тембров. Основные кинематографические школы и направления в области музыкально-звукового решения фильма.

Раздел 3. Технология производства фонограммы

Подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период.

Устройства и эксплуатация аналоговых микшерных консолей. Устройство микшерского пульта, блок-схема, органы управления, система коммутации, сплиттеры и патчбэи.

Раздел 4. Устройства и эксплуатация цифровых консолей.

Устройство блок-схемы цифровых консолей, органы управления, сервисные возможности.

Раздел 5. Устройства и эксплуатация приборов для обработки звука.

Компрессоры, лимитеры, экспандеры, гейты и их технические характеристики и возможности применения в области обработки аудиовизуального материала.

Раздел 6. Устройства и эксплуатация приборов амплитудно-частотной характеристики.

Фильтры, кроссоверы, эквалайзеры и их технические характеристики возможности применения в области обработки аудиовизуального материала.

Раздел 7. Устройства и эксплуатация приборов временной обработки звукового тракта.

Хорусы, флейнджеры, ребербераторы: листовые, ленточные, пружинные, цифровые, эхо-камеры.

Раздел 8. Устройства и эксплуатация коммутационных приборов

Патчбеи, сплиттеры, коммутационные модули, разъемы и провода.

Раздел 9. Элементы схем звуковых трактов

Входные цепи, предварительные усилители, блоки питания, элементы управления, индикация и т.д.

Измерения в звуковом тракте, приборы контроля уровней звукового тракта. Гонеометры, индикаторы пикового уровня, индикаторы среднего звукового уровня и др. контрольно-измерительные приборы звукового тракта.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. 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.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

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. Попова, Эванс. Курс лекций по звукорежиссуре в кино : учебное пособие / Попова Эванс. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2017. - 292 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/105116.html>. - ISBN 978-5-87149-213-0

2. 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>.

3. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / Динов В. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160214>.

4. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Шак Т. Ф. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/134055>.

6.2 Дополнительная литература

1. Рогов И. Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей : учебное пособие. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 160 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13538>.

2. Васенина С.А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы : монография / Васенина С.А. . - Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. - 112 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/76648.html>. - ISBN 978-5-9905582-8-1

3. Михеева Ю. В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе : монография. - Москва : ВГИК, 2016. - 241 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62792>.

4. Кириллова Н. Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 157 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60126>.

5. Зайцева Л. А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе : монография. - Москва : ВГИК, 2013. - 311 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30640>.

6. Русинова, Е. А. Звук в пространстве кинематографа : монография / Е. А. Русинова. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2020. - 268 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/228773> ; <https://e.lanbook.com/img/cover/book/228773.jpg>. - ISBN 978-5-87149-273-4

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

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 семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

