

МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование профессиональной образовательной организации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Музыкальная звукорежиссура

код, специальность: 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Объем: 36 *академических часов*

Форма обучения: *очная*

Москва

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	17

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА

1.1 Место в структуре основной профессиональной образовательной программы

Музыкальная звукорежиссура входит в состав Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, направленного на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.

Разработан в рамках федерального проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий». Составление программы велось с учётом комментариев федеральных экспертов по данному направлению (Андрей Обыденников, Александр Звёздкин).

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель: обучение обучающихся созданию звучащего художественного образа с помощью технических средств, соответствующего стилю и жанру записываемой музыки и отвечающего задачам, поставленным исполнителями.

Задача – сформировать навыки и развить способность:

- реализовывать художественный образ, используя выразительные средства и современные технологии создания и монтажа звука;
- записывать музыкальные инструменты и вокал в музыкальных программах DAW;
- монтировать музыкальные записи;
- создавать музыкальное произведение (аранжировка музыки);
- делать сведение и мастеринг звука;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи.
- владеть музыкальным инструментом;
- общаться с коллегами по цеху на языке музыкальной теории;

Содержание.

Программа **Музыкальная звукорежиссура** даёт возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой специальности 53.02.08 Музыкальное

звукооператорское мастерство, а также возможность получения дополнительных компетенций, отвечающим современным требованиям к специалистам сфер креативных индустрий, в частности – музыкальной индустрии, запросам федерального рынка труда.

Предметные результаты. В результате изучения **Музыкальная звукорежиссура** обучающийся должен **иметь практический опыт:**

- создания звучащего художественного образа с помощью технических средств, соответствующего стилю и жанру записываемой музыки и отвечающего задачам, поставленным исполнителями;

- общения с коллегами по цеху на языке музыкальной теории.

уметь:

- создавать звуковые художественные образы с помощью технических средств, соответствующих стилю и жанру записываемой музыки;

- осуществлять запись вокала и инструментала;

- сведение, мастеринг.

знать:

- основные принципы художественной звукозаписи;

- особенности и специфику работы на звуковом оборудовании.

Метапредметные результаты:

- имеет навыки владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия информации;

- умеет аргументированно и ясно строить устную и письменную речь при интерпретации музыкальных композиций (обратная связь) и презентации авторских продуктов;

- имеет навыки эффективного взаимодействия в команде (с коллегами).

Личностные результаты:

- ЛР 7 – осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;

- ЛР 8 – проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;

- ЛР 11 – проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

Музыкальная звукорежиссура обеспечивает формирование следующих общих компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ОК 01 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

- ОК 02 – организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- ОК 03 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

- ОК 04 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- ОК 05 – использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;

- ОК 06 – работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;

- ОК 07 – ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

- ОК 08 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

- ОК 09 – 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.

Музыкальная звукорежиссура обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ПК 1 – уметь создавать музыкальные композиции (в соответствии с кейсом);
- ПК 2 – ориентироваться в смене музыкальных предпочтений и потребностей целевой аудитории.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося

Для изучения данного профессионального модуля необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- Физика (в объеме программы средней школы);
- Музыкальная литература (в объеме СПО);
- Сольфеджио (в объеме СПО).

1.4 Междисциплинарные связи (внутри профессионального модуля)

Освоение Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, в состав которого входят: «Введение в креативные индустрии»; «Музыкальный продакшн и сонграйтинг»; «Музыкальная звукорежиссура»; «Звукорежиссура в кино и медиа»; «Саунд-дизайн» и «Предпринимательство в креативных индустриях» – способствует повышению качества подготовки будущих специалистов для сферы креативных индустрий, направлено на максимальное погружение в профессиональную среду, учитывающее быстрый рост и смену потребностей федерального креативного рынка.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА

2.1 Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы	36 ч.
<i>в том числе:</i>	
<i>Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем</i>	36 ч.
<i>в т.ч. в форме практической подготовки</i>	
<i>в том числе:</i>	
- теоретическое обучение	14 ч.
- практические занятия	22 ч.
- самостоятельная работа	-
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета	

2.2 Тематический план и содержание Музыкальная звукорежиссура

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем часов
1	2	3
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА		36 ч.
Тема 1.1 Место звукорежиссуры в современном искусстве. Виды работ, выполняемых звукорежиссерами.	Роль звукорежиссуры в системе современных аудиовизуальных искусств. Звукозапись как средство сохранения музыкального и культурного наследия, традиций исполнительского искусства для последующих поколений. Роль звукорежиссера в развитии художественного и эстетического вкуса исполнителей и слушателей.	4
	Виды деятельности звукорежиссера. Запись, редактирование, реставрация, экспертная оценка фонограмм, запись музыкально-драматических композиций, проведение трансляций, звукоусиление концертов и культурно-массовых мероприятий, работа в области кино, радио и телевидения.	4
Тема 1.2 Пространственность. Пространственное впечатление.	Пространственность. Звук в закрытых помещениях. Параметры, дающие представление о помещении, где производилась запись. Время ранних отражений, время реверберации. Поле прямого звука, радиус гулкости, диффузное поле. Частотная характеристика реверберации. Диффузность. Влияние реверберации на восприятие записи. Планы звучания. Акустический баланс. Многопространственность. Акустические дефекты помещений: флаттер, эхо и др. Помещения с необычной акустикой. Безэховые камеры. Звук в открытом пространстве.	2
	Стереофоническая картина. Стерео и моно. Стереобаза. Ширина стереобазы. Локализация источников звука, их перемещения. Заполненность стереобазы. Баланс левого и правого каналов.	2
Тема 1.3 Виды студий звукозаписи.	Основные виды студий. Музыкальные, литературно-драматические, телевизионные, речевые студии. Их особенности. Классификация студий по объёму. Оптимальные параметры помещения для записи различных исполнительских составов, музыки различных жанров и стилей.	2
Тема 1.4 Микрофоны.	Микрофоны. История изобретения. Различные типы микрофонов: угольные, электромагнитные, конденсаторные, электретные, динамические, ленточные, пьезоэлектрические, оптические. Их	2

	особенности, достоинства и недостатки. Основные характеристики микрофонов: направленность, АЧХ, чувствительность, переходный отклик и др. Микрофоны – приемники звукового давления и приемники градиента звукового давления. Эффект ближней зоны. Микрофоны со сменой направленности. РЗМ, контактные микрофоны, ларингофоны. Радиомикрофоны и принцип их действия. Ручные, головные (гарнитурные) и петличные радиомикрофоны, их применение.	
	Работа с микрофоном. Техника безопасности. Выбор микрофонов для записи. Применение ветрозащиты. Атенюаторы. Изоляция микрофонов от шумов, передающихся по полу. Основные правила коммутации. Грамотное использование микрофонных стоек. Хранение микрофонов и кабелей.	2
Тема 1.5 Подготовка и проведение записи. Общение с исполнителем. Запись речи.	Подготовка к записи. Общение с заказчиком или продюсером, планирование, необходимое оборудование, выбор способа записи, информация для инженера студии; подготовка студии и аппаратной перед сменой; 2) информация о произведении, существующих записях, наличие партитуры. Общение с исполнителем. Особенности, привычки, «психологический портрет» исполнителя; наличие сопровождающих лиц (продюсер, педагог и т.п.) и их взаимоотношения, этика звукорежиссера, комфортная атмосфера в студии. Проведение записи.	2
	Характеристики художественной речи. Расположение чтецов в студии. Техника записи. Мониторинг. Работа с переговорником. Применение дополнительных средств: акустические щиты и т.д.	2
Тема 1.6 Современные технологии сведения музыки.	Технологии аналогового сведения музыки. Использование аналогового оборудования при сведении музыки. Варианты тракта. Плюсы и минусы аналоговой технологии.	2
	Технологии цифрового сведения музыки. Использование цифрового оборудования при сведении музыки. Варианты тракта. Плюсы и минусы цифровой технологии.	2
	Совмещение аналоговых и цифровых технологий при сведении музыки (гибридная технология). Различные варианты аналого-цифрового тракта. Плюсы и минусы гибридной технологии.	2
Тема 1.7 Обзор внешних приборов обработки звука.	Обзор внешних приборов обработки звука. Типы и назначение внешних приборов обработки звука. Варианты их использования при сведении музыкальных фонограмм.	2

Тема 1.8 Обзор плагинов.	Обзор плагинов. Обзор современных программ для обработки звука (плагинов) и их использование при сведении музыкальных фонограмм.	2
Тема 1.9 Использование Check List.	Использование Check List. Различные примеры Check List и их использование при сведении музыкальных фонограмм.	2
Итоговая аттестация		2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- доступ в сеть Интернет, обеспечивающий просмотр видео-материалов;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, демонстрации видео материалов;
- программы для демонстрации и создания презентаций.

Реализация учебной дисциплины требует:

1) Оборудования учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- большая доска (от 3 секций), мел разноцветный;
- места для крепления плакатов;
- мультимедиа проектор;
- прочее.

2) Наличия студии с акустической отделкой, оснащенной:

- персональное рабочее место (эмулятор аналоговых синтезаторов, ПО набор виртуальных инструментов для дизайна звука, программный синтезатор);
- комплект для студийной записи звука (микрофон для записи пространственного звука (амбизвуковой микрофон), микрофоны для записи стереогруппами, контактный микрофон, электромагнитный микрофон, микрофон для записи вокала тип 1, микрофон для записи вокала тип 2, ламповый микрофон для записи вокала и инструментов, микрофонная стойка, поп-фильтр, микрофон широкодиафрагменный, держатель микрофона стереостойка, клипса для микрофона, динамический инструментальный микрофон, микрофонный предусилитель на 4 канала U2, усилитель для наушников, стереопара инструментальных микрофонов);

- комплект для полевой записи звука (портативный рекордер, крепление для батареи Sound Devise, зарядка для аккумулятора, дополнительный аккумулятор для Sound Devise MixPre-10 II, переходники рекордера TA3-F to XLR-M (male) cable; 25-inch; connects balanced TA3 to XLR inputs; package of two cables, сумка для рекордера и микрофонов, ветрозащита для микрофона, микрофон пушка, телескопическая микрофонная удочка для микрофона, SD карта памяти, радиосистема, петличный микрофон, коммутация, рюкзак для транспортировки оборудования, комплект мониторинга звука и цифровой обработки, презентационная система для интерактивной работы, комплект для DJ);

- музыкальные инструменты (MIDI Клавиатура, стойка для синтезатора, стул для пианиста, электрогитара, гитарный процессор, стойка для электрогитары);

- мобильное рабочее место (ПК-ноут, адаптер).

3.2 Методические рекомендации по реализации рабочей программы

Деятельность, направленная на освоение профессионального модуля, отвечающего запросам музыкальной индустрии, требует:

- наличие насыщенной образовательной среды: проведение в колледже образовательных событий, реализации курсов дополнительного образования, доступ обучающихся к информации об учебных событиях, курсах дополнительного образования, культурных мероприятий города;

- содействие совершенствованию практических навыков и использованию обучающимися образовательных ресурсов колледжа/города, в т.ч. сети Интернет, сторонних экспертов и т.д.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса.

1) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- экскурсия;
- формирующая фокус-группа;
- лекция;
- семинар;
- консультация.

2) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- деловая игра;
- кейс-метод;
- коворкинг-сессия;
- стендовая защита проектов;
- сессии (в формате джем-сессий);
- презентация проектов с обратной экспертной связью (питчинг);
- фестиваль проектных разработок;
- выполнение реальных заказов.

3.3 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Используемая литература

Основная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
1	Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие	Динов, В. Г.	Планета музыки, 2020.
2	Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия.	Демченко, А. И.	СГК им. Л.В. Собинова, 2013.
3	Музыка в структуре медиатекста: учебное пособие	Шак, Т. Ф.	Планета музыки, 2020.
4	Основы радиоэлектроники: методы и средства измерений : учебное пособие для среднего профессионального образования	Хамадулин, Э. Ф.	Юрайт, 2022.
5	Психология музыкально-исполнительской деятельности: учебное пособие.	Цагарелли, Ю. А.	Композитор, 2008.

Дополнительная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
----------	--------------	-------	-------------------------------

1	Основы звукорежиссуры и оборудования студий звукозаписи	Меерзон, Б. Я.	ГИТР, 2012.
2	Акустика для звукорежиссера	Швец, С.	Электронная версия, 2008.
3	Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве	Уайтт, Х. Эмиес, Т.	ГИТР, 2006.
4	Искусство монтажа. Путь фильма от первого кадра до кинотеатра	Уолтер, М.	Бомбора, 2020.
5	Музыкальная Акустика	Алдошина, И. А., Рой, П.	Композитор, 2006.
6	Курс лекций по звукорежиссуре в кино	Попова-Эванс, Е. Д.	ВГИК, 2017.
7	Основы психоакустики	Алдошина И.А.	Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2000.
8	Искусство сведения	Гибсон, Д., технический редактор Петерсен, Г.	Электронная версия, 2007.
9	Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа	Деникин, А.	ГИТР, 2012.
10	По волнам: искусство звука в кино	Костин, М.	США, 2019.
11	Звук. Слушать, слышать, наблюдать	Шион, М.	Новое литературное обозрение, 2021.
12	Обучение игре на фортепиано : учебник для среднего профессионального образования	Цыпин, Г. М.	Издательство Юрайт, 2022.
13	Твой первый трек	Маскелиаде, А., Ильяхов, М.	АСТ, 2021.
14	История диджеев	Брюстер, Б., Броутон, Ф.	Белое яблоко, 2020.
15	Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки. Сборник академических текстов различных по интересам и подходам авторов	Горбачев, А.	ИМИ, 2020.
16	Абсолютная музыка. История идеи	Бондс, М.	Дело, 2020.
17	Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством	Робертс, М., Свен, К.	Ад Маргинем, 2020.

18	Против гигантов: Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию	Свен, К., Юнас, Л.	Альпина Паблишер, 2021.
19	Музпросвет	Горохов, А.	Кабинетный ученый, 2020.
20	Хождение по звукам	Ганкин, Л.	АСТ, 2019.
21	Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях: 1991-2021	Горбачев, А.	Арт Гид, 2021.
22	Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В трех томах. Том 3. Концерты	Рябин, А., Королек, Б.	Новое литературное обозрение, 2016.
23	Дальше – шум	Росс, А.	Corpus, 2012.
24	Рейволюция. Роман в стиле техно	Стогов, И.	АСТ, Астрель-СПб, Астрель, 2010.
25	Как слушать музыку	Кандаурова, Л.	Альпина Дети, 2020.
26	Записки звукорежиссера	Попова Эванс, Е. Д.	Канон+, 2022.
27	Звукозапись: акустика помещений	Ньюэлл, Ф.	Шоу-Мастер, 2004.
28	Как работает музыка	Бирн, Д.	Альпина нон-фикшн, 2021.
29	Машина песен. Внутри фабрики хитов	Сибрук, Д.	Ад Маргинем, 2016.

Интернет-ресурсы (интернет-ресурсы с инструментами и технологиями):

ИР1 <https://hd.kinopoisk.ru/film/4a9fbcd93624b1aebe1eca668b5886a9>

ИР2 <https://designingsound.org/category/tutorials/>

ИР3 <http://www.filmsound.org>

ИР4 <http://filmsound.org/andythom/confess.html>

ИР 5 http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

ИР 6 <https://www.asoundeffect.com/sounddesign/>

ИР 7 <https://soundworkscollection.com/videos>

Электронные библиотечные системы:

Ресурс «Юрайт» Электронные библиотечные ресурсы biblio-online.ru

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА

Оценка обучающегося преподавателями, одноклассниками и наставниками проводится непрерывно, то есть не только на занятиях посредством заданий, но и с помощью данных наблюдений. Присутствует оценка от внешних экспертов, наставников обучающихся по практике.

В рамках программы (промежуточный контроль) оценивается собранное портфолио из работ обучающегося.

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются преподавателем в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Основные принципы художественной звукозаписи.	Владеет основными принципами художественной звукозаписи.	Наблюдение за работой обучающегося в микрогруппе, оценка публичной защиты результатов работы в микрогруппе.
Особенности и специфика работы на звуковом оборудовании	Демонстрирует знания специфики работы на звуковом оборудовании.	Наблюдение.
Выразительные средства звукозаписи.	Использует выразительные средства звукозаписи.	Экспертная оценка публичной защиты групповой работы.

Оценка сформированности у обучающегося личностных результатов – уровневая:

- высокий – обучающийся ведет просветительскую работу о ценности личности человека, уважении к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- средний – обучающийся осознает ценность личности человека, уважительно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- низкий – обучающийся толерантно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп, стремление к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства присутствует периодически.