

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Слуховой анализ фильма»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: звукорежиссуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 26,3 час.
самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	5
аудиторное занятие	5
выполнение творческого задания- эссе	5
подготовка доклада	5
проверочная работа	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Слуховой анализ фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Составитель(и):

Селиверстов Роман Романович, доцент кафедры звукорежиссуры

Рецензент(ы):

Соколов Сергей Николаевич, Проф., звукорежиссер Мариинского театра, Лауреат госпремии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А.В. Смирнов

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Формирование профессиональных навыков анализа фонограмм, выполнение квалифицированных экспертных оценок, выявление связи исполняемой музыки с объективными акустическими характеристиками звука.

Задачи дисциплины:

Знакомство с параметрами и характеристиками фонограмм, особенностями их звучания для различных музыкальных стилей и жанров, спецификой звучания фонографий в исторически разных периодах развития и становления звукозаписи как искусства.

Развитие слуха звукорежиссера, развитие эстетического вкуса и способности к художественному обобщению, расширение кругозора звукорежиссера.

Формирование навыка быстрого определения недостатков звучания и овладение методами их устранения.

Формирование умения свободно определять звуковысотные, громкостные и тембровые параметры записываемого звука.

Формирование умения ориентироваться в распознавании звучания музыкальных инструментов и групп ансамблей и оркестров различных составов, определять технические недостатки фонограмм и владеть методами их исправления.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Творческо-производственная практика. Часть 1

Работа над звуковой партитурой фильма

Творческо-производственная практика. Часть 2

Ассистентская практика

Современные тенденции в звукорежиссуре

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений.

ПК-1.1 — Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения.

Знает: анатомическую и физиологическую структуру слуховой системы человека в общих чертах;

свойства и особенности зрительного и слухового восприятия;

основные законы психоакустики

Умеет: анализировать звукозрительный образ аудиовизуального произведения
Владеет: методами анализа качества и художественного содержания аудиовизуального продукта

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений.

ПК-1.3 — Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства.

Знает: основные параметры художественной, художественно-технической и технической оценок качества звукозаписи как средства художественной выразительности

Умеет: определять художественные, художественно-технические и технические недостатки фонограмм

Владеет: профессиональной оценкой звукозаписи на основе слухового контроля при создании оригинальных звуковых решений

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	24	24
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	24	24
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	53,7	53,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Физические основы возникновения звуковых колебаний и распространения звуковых волн

Изучение на практических примерах ощущения длины волны тонального сигнала, интерференции сложных сигнальных спектров, характера гребенчатого фильтра.

Тема 2. Структура слуховой системы человека, законы психоакустического восприятия звука. Слуховой анализ основных параметров звука.

1. Знакомство с физическими и программными анализаторами спектра сложных звуковых сигналов
2. Демонстрация зависимости частотой характеристики слухового восприятия от громкости сложного сигнала.
3. Исследование слухового ощущения в различных спектральных полосах для звуков разного характера.
4. Оценка линейных и нелинейных искажений разного рода, возникающих по разным причинам

Тема 3. Классификация, акустические особенности музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Изучение характеристик направленности, спектральных и динамических свойств различных музыкальных инструментов.

Тема 4. Устройство электромузыкальных инструментов

Создание сэмплерной аранжировки заданного музыкального произведения.

2. Прослушивание и анализ созданных аранжировок.

Тема 5. Основные виды и характеристики фонограмм

1. Прослушивание и анализ записей механических, оптических, магнитных любительских, магнитных профессиональных, а также современных цифровых компакт-дисков.
2. Сравнительные характеристики фонограмм

Тема 6. Субъективная оценка качества звукозаписи

Изучение технических параметров современных фонограмм.

Тема 7. Способы создания виртуальных акустических пространств. Натуральная и искусственная реверберация.

1. Исследование архивных звукозаписей, в которых применялся листовой ревербератор.
2. Исследование свойств внешних электронных ревербераторов.
3. Исследование свойств программных ревербераторов рекуррентного типа .
4. Исследование зеркальных (импульсных) программных ревербераторов.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Физические основы возникновения звуковых колебаний и распространения звуковых волн	1,5	0	0	0	0	0	1,5
2	Структура слуховой системы человека, законы психоакустического восприятия звука. Слуховой анализ основных параметров звука.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3	Классификация, акустические особенности музыкальных инструментов и человеческого голоса.	3	0	0	0	0	0	3
4	Устройство электромузыкальных инструментов	3	0	0	0	0	0	3
5	Основные виды и характеристики фонограмм	4,5	0	0	0	0	0	4,5
6	Субъективная оценка качества звукозаписи	4,5	0	0	0	0	0	4,5
7	Способы создания виртуальных акустических пространств. Натуральная и искусственная реверберация.	6	0	0	0	0	0	6
	ВСЕГО	24	0	0	0	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Слуховой анализ фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Слуховой анализ фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Слуховой анализ фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	5
аудиторное занятие	5
выполнение творческого задания- эссе	5
подготовка доклада	5
проверочная работа	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Опрос в форме проверочной работы

Темы проверочных работ (на выбор преподавателя)

1. Оценка технического состояния фонограммы.
2. Оценка художественных особенностей фонографии.
3. Анализ акустических свойств различных помещений: практическая работа по записи одного и того же источника (солист-вокалист, солист-инструменталист, ударная установка) в различных помещениях.

Творческое задание - эссе

«Анализ музыкальной фонографии» по различным записям

Примерный перечень звукозаписей

1. Диск «Absolute Jazz Vocal» Франция)
2. Запись Чигагского симфонического оркестра симфонической поэмы Н.А. Римского-Корсакова «Шехерезада».
3. Две записи рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось» сравнительный анализ
4. The Alan Parsons Project – 11 дисков 1976-1990
5. Запись оперы Ж. Бизе «Кармен»
6. Записи симфоний Дмитрия Шостаковича в исполнении Пражского симфонического оркестра п/у Максима Шостаковича
7. Рок-опера А. Журбина «Орфей и Эвридика»
8. Сильвио Боккарелли «Юбилейная месса»
11. Инструментальный ансамбль «Дустар»
12. Михаил Вайман «Портрет»
13. Рок-опера А. Колкера «Свадьба Кречинского»
14. Рок-опера А. Колкера «Овод»
15. Рок-опера А. Колкера «Смерть Тарелкина»
16. Мюзикл М. Дунаевского «Мэри Поппинс, до свиданья»

Примерный перечень тем для подготовки докладов

1. Акустические особенности музыкальных инструментов.
2. Акустические особенности человеческого голоса.
3. Принципы формирования звука в музыкальных инструментах различных типов.
4. Историческое путешествие по видам звукозаписи.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Частота (период), амплитуда, колебательная скорость, сравнительная фаза звуковых сигналов.
2. Основные параметры звуковых волн; их форма и длина.
3. Потери акустической энергии при распространении звука.
4. Оптико-акустические аналогии.
5. Явления отражения, поглощения, интерференции и дифракции волн.
6. Высота звука, человеческая способность к её определению.
7. Базиллярная мембрана внутреннего уха, музыкальный слух, критические полосы слуха. 8. Уровень громкости и субъективная оценка громкости звука.
9. Частотная характеристика человеческого слуха и её связь с громкостью звукового сигнала.
10. Явление психоакустической маскировки.
11. Объективная и субъективная оценка нелинейных искажений.
12. Пространственные характеристики сигнала и их субъективная оценка.
13. Принципы формирования звука в музыкальных инструментах различных типов.
14. Рабочие высотные диапазоны, динамические параметры, характеристики направленности музыкальных инструментов в ближних зонах.
15. Одноголосные и полифонические музыкальные синтезаторы.
16. Современные сэмплеры.
17. Компьютерные технологии создания музыкальных аранжировок.
18. Виды звукозаписи - исторический экскурс.
19. Сравнительные параметрические и эксплуатационные характеристики фонограмм.
20. Слуховой анализ музыкальных фонографий различных жанров.
21. Объективные технические параметры современных фонограмм.
22. Способы создания виртуальных акустических пространств.
23. Натуральная и искусственная реверберация.
24. Свойства закрытых помещений.
25. Физические и электронные приборы для создания искусственной реверберации.
26. Сравнительные характеристики натуральной и искусственной реверберации.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Аудиторное занятие	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Проверочная работа	15	1	15
Подготовка доклада	8	1	8
Выполнение творческого задания- эссе	15	1	15
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активная работа на занятии	2	0	0
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Слуховой анализ фильма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов <https://samples.landr.com/>

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free

База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» <https://freesound.org/>

База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>

База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>

База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>

База данных бесплатных саундтреков «Incompetech» <http://incompetech.com/music/royalty-free/music.html>

База данных бесплатных саундтреков «TimBeek» <http://timbeek.com/royalty-free-music/>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Работа на лекции

В ходе изучения дисциплины студентами прослушивается цикл лекций. Лекции - основной источник важнейшей информации по дисциплине, поэтому умение сосредоточенно слушать преподавателя, воспринимать информацию, подготавливать конспекты и в дальнейшем работать с ними очень важно для нормального процесса обучения студента.

Разумеется, простейшее переписывание текста, излагаемого преподавателем, позволяет зафиксировать полный объем прослушанной информации, но подобные действия хороши только в этом аспекте - недостатков у них больше. Так, преподаватель вынужден диктовать материал, что замедляет процесс его передачи и, соответственно, значительно сокращает объем предлагаемой студентам информации. Студенты не имеют возможности услышать о множестве интереснейших примеров, о неоднозначности трактовки изучаемых процессов и явлений, об авторских мнениях, касающихся исследуемых тем, о мнении ведущего лекцию преподавателя. А когда речь идет об искусстве, уделять время рассмотрению различных примеров и высказыванию суждений особенно важно.

Наиболее эффективной работа на лекциях становится в том случае, когда студент владеет навыками грамотного конспектирования информации. Конспект – сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, зато результат всемерно способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала.

Работа на практических занятиях

Для освоения дисциплины «Слуховой анализ» практическая часть является более объемной и актуальной, чем теоретический курс, поэтому ей необходимо уделить самое пристальное внимание. В процессе выполнения творческих работ студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и учебников, учатся глубже понимать технические и художественные составляющие работы звукорежиссера, разбираться в их особенностях, а также приобретают умения, необходимые в профессиональной работе. Подробные указания к выполнению практических работ содержатся в приведенной рекомендуемой литературе.

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ

Цель курсовой работы – предоставить студентам, обучающимся по специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», возможность практически реализовать основные теоретические положения, входящие в курс «Слуховой анализ». Базой для выполнения курсовых работ являются теоретические знания и закрепление их при систематическом выполнении практических заданий. В процессе выполнения курсовой работы студентам даётся возможность самостоятельно сформулировать творческую задачу, найти тщательно обоснованные художественные выразительные средства и, в конечном итоге, определить способ реализации её в материале. В работе должны проявиться способности к творческому мышлению, умение найти несколько вариантов будущего звукозрительного образа и на их основе разработать наиболее яркое звукорежиссёрское решение. Таким образом, происходит накопление практических навыков и закладывается фундамент будущего практического опыта.

В процессе изучения курса «Слуховой анализ» студенты выполняют прослушивание и письменный анализ заданных фонографий различных видов:

1. Необходимо обратить особое внимание на разноплановость распределения фонографических квазиобъектов, сообразно драматургической иерархии.
2. Корреляция звукового изображения со стилистикой музыкального произведения.
3. Игнорируя внешние признаки записи (эффекты), сосредоточиться на элементах фонокомпозиционной и фоноколористической структур.

Прослушивание и письменный анализ звукового ряда различных кинофильмов:

1. Отмечать соответствие звукового ряда кинофильма общей режиссерской и изобразительной

концепциям.

2. Особое внимание обращать на звуковые планы проведенного озвучания.

Создание музыкальной аранжировки с использованием компьютерных MIDI-редакторов (NUENDO, CUBASE):

1. Написание партитуры музыкального произведения на основе клавира или черновой записи.

2. Выбор звуковых компонент для партитурных голосов

3. Использование возможностей компьютерных редакторов MIDI для окончательного создания электронной партитуры.

4. При создании компьютерной аранжировки не заботиться о том, чтобы она отвечала веяниям моды или каким-то стандартам, а тем более пользоваться программами «автоаранжировщиков» (BAND in the BOX и пр.).

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ «ПРАВИЛА ЗАПОМИНАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА»

Осмысленно прочитать и постараться понять смысл запоминаемого материала. Отобрать незнакомые термины, условные обозначения, сокращения, выявить и уяснить их смысл. Прочитать конспект, вспоминая объяснения преподавателя по данной теме на уроке. Обдумывать прочитанное, мысленно или письменно составить его план. Выполнить работы, требуемые по содержанию изучаемого материала (вывести формулу, решить задачи, разобрать схемы, таблицы и т.п.). Повторно прочитать материал по конспекту и учебнику. Пересказать выученное «своими словами».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Преподавая студентам дисциплину «Слуховой анализ», педагогу следует ставить перед собой задачи, обозначенные в программе дисциплины.

Для полноценного освоения материала каждое занятие должно содержать теоретическую часть (по теме в соответствие с программой дисциплины), обязательный разбор практических работ, выполненных студентами самостоятельно, в соответствии с заданием преподавателя. Поскольку в наглядном разборе каждой работы происходит закрепление теоретических и практических навыков, а также вырабатывается умение дискутировать, отстаивать свою точку зрения и воспринимать критическую информацию. Необходимо обратить внимание студента на глубокое изучение рекомендуемой литературы. Сроки сдачи отдельных видов контролируемой самостоятельной работы определяются преподавателем на каждый учебный год, доводятся до сведения студентов на первой лекции.

Методические рекомендации по подготовке и проведению лекций

Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки преподавателем структуры рабочего лекционного материала. Руководством здесь должна служить рабочая программа. Учебный план и рабочая программа служат основой разработки рабочего лекционного курса.

Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части материала, переносить его на самостоятельное изучение. Самостоятельно изученный студентами материал, наряду с лекционным, выносится на экзамен.

Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов. Основными из них являются: целостность, доступность, систематичность и наглядность.

Предмет изучения – творческий. Поэтому методология изложения тем выбирается самим преподавателем. И вполне возможен переход от одной темы дисциплины к другой, если это способствует лучшему усвоению материала.

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для «среднего» студента.

Наглядность обеспечивается демонстрацией примеров художественных музыкальных фонографий.