

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Искусство музыкальной фонографии в
аудиовизуальных искусствах»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: звукорежиссуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 академ. час. / 15 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 259,6 час.
самостоятельная работа: 280,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на занятии	6,7,8,9
выполнение тестового задания	7
контрольная работа	8
контрольная работа	6
лекция явка на занятие	6
лекция явка на занятие, написание конспекта	7
практическое занятие явка на занятие	6,7,8,9
тестирование	8
тестирование выполнение тестового задания	6,9
участие в конкурсной программе кинофестиваля различного уровня	6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)

зачет	6,8
экзамен	7,9

Рабочая программа дисциплины «Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах» 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):

Динов Виктор Григорьевич, профессор кафедры звукорежиссуры, Доцент, Заслуженный работник культуры РФ

Рецензент(ы):

Соколов Сергей Николаевич, Звукорежиссер Мариинского театра, Профессор кафедры звукорежиссуры, 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:

Изучить сущность и специфику музыкальной фонографии как особого вида творческой деятельности, овладеть основными понятиями эстетики художественной музыкальной фонографии, умениями и навыками творческой организации всех составляющих её элементов с целью создания целостного, совместно с авторами и исполнителями, художественного произведения.

Задачи дисциплины:

Развить способности к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению, творческой фантазии.

Изучить общие и специфические признаки фонографической эстетики грамзаписи, кино, радио и телевидения.

Освоить основные принципиальные понятия, используемые при создании фонографических произведений.

Научиться художественному формированию фонографического произведения.

Освоить методы профессионального анализа музыкальных и драматургических фонографий; сформировать ясное понимание их жанровых и стилевых особенностей.

Научиться реализовывать художественные фонографии, используя электроакустический и компьютерный арсенал выразительных средств.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Творческие аспекты монтажа фонограмм

Архитектурная акустика

Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства

Работа звукорежиссера в процессе озвучивания

Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком

Работа звукорежиссера с оператором

Электроакустика

Основы акустики

Основы звуковой электроники

Основы теории и практики киномонтажа

Физические основы звука

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

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-5.1 — Анализирует оптимальные способы реализации авторского замысла аудиовизуального произведения с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств.

Знает: выразительные возможности художественной фонографии; необходимые для реализации авторского замысла

Умеет: разрабатывать идеологию создания музыкальной фонографии при реализации авторского замысла

Владеет: арсеналом технических средств для решения фонокомпозиционных и колористических задач при реализации авторского замысла

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств.

ПК-3.3 — Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука.

Знает: эстетическую природу музыкальных жанров; общие и специфические признаки фонографической эстетики кино, радио и телевидения;

физическую и компьютерно-программную технику и технологию производства музыкальных фонографий

Умеет: реализовать художественные фонографии, используя электроакустический и компьютерный арсенал выразительных средств

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 академ. час. / 15 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 259,6 час.

самостоятельная работа: 280,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	6,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6,8
экзамен	7,9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	8	9	Итого
Лекции	16	8	0	0	24
Практические	32	56	48	64	200
Индивид. занятия	4	4	6	6	20

Консультации	3	2	3	2	10
Самостоятельная работа	48,5	74	46,5	36	205
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	4,2	33,5	75,39999
Итого	107,7	177,5	107,7	141,5	534,4

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Звуковое изображение. Оптико-акустические и зрительно-слуховые аналогии. Акустические аспекты фонографии

Зрение и слух. Экскурс в психоакустику. Подобия в оптических и акустических явлениях. Подобия в восприятии изображения и звука. Основные сведения психоакустики.

Тема 2. Современные технологии звукорежиссуры с применением компьютерных аудиоредакторов

История развития компьютерных звуковых станций. Базовая идеология и характеристики станций "WAVE FRAME" и "SONIC SOLUTION". Соответствующие сравнительные характеристики компьютерных аудиоредакторов "SEQUOIA (SAMPLITUDE)" и "PRO TOOLS".

Тема 3. Звуковые компоненты музыкальной фонографии

Выразительные средства музыкальной образности. Инструментальная и вокальная партитуры и их роль в создании музыкальной фонографии.

Актерские данные исполнителей, инструментальные, голосовые и речевые особенности. Артикуляция, штрихи, динамические оттенки.

Динамические, спектральные и пространственно-временные характеристики первичного звукового поля, а также исходного множества первичных звуковых сигналов и искусственных звучаний, из которых формируется звуковая картина музыкальной фонографии.

Тема 4. Партитурный анализ и выбор соответствующей технологии звукозаписи.

Звукорежиссёрская экспликация

Предварительное ознакомление с партитурой или черновой записью материала. Связь между фонографическим замыслом и технологическим способом его реализации. Выбор аппаратных средств.

Тема 5. Виды инструментальных и вокальных ансамблей в аспекте музыкальных фонографий

Ансамбль струнных смычковых инструментов – от струнного квартета до струнного оркестра.

Ансамбль русских народных инструментов – от трио до оркестра РНО.

Ансамбли духовых однородных инструментов – деревянных и медных.

Камерные оркестры.

Симфонический оркестр.

Духовой оркестр.

Академические вокальные ансамбли.

Хоры.

Джазовые ансамбли – от дуэтов, трио и традиционных диксилендов до ансамблей свободной джазовой импровизации.

Джазовые оркестры.

Распространённые ансамбли популярной музыки и рок-музыки.

Вокально-инструментальные ансамбли.

Тема 6. Режиссёрская работа с исполнителями

Предварительное прослушивание исполнителей. Условия успешной работы артистов в тонателе. Создание рабочего режима с учётом необходимых акустических требований. Контроль качества исполнения, корректный характер звукорежиссёрских замечаний.

Разделение организационных функций между автором, дирижёром и звукорежиссёром. Звукорежиссёрское управление процессом отбора фонографического материала при коллективном анализе записанных дублей или монтажных кусков.

Тема 7. Фонографическая композиция

Фонографическая плоскость и фонографическое пространство. Иллюзорная акустическая обстановка. Плановое звукоизображение. Звуковые планы и фонографическое мизансценирование. Авторские решения в фонографии, неприемлемость стандартов.

Тема 8. Фоноколористика

Понятие о тембре звука. Естественные (априорные) тембры источников звука. Тембр и спектр акустического сигнала. Искусственная спектральная окраска. Темброво-спектральная композиция. Слуховая тренировка.

Пространственно-акустическое влияние на тембр натуральных источников звука. Исполнительские влияния на тембр и их связь с искусственной обработкой звуковых сигналов.

Тема 9. Фонографическая стилистика и фонографическая драматургия

Художественные особенности звукопередачи музыки различных эпох и стилей. Фонографический реализм и фонографический импрессионизм. Электроакустический протокол и художественные звуковые картины.

Передача звукового множества и набор виртуальных звуковых объектов. Диффузное окрашивание и общее акустическое изображение.

Драматургические предпосылки в фонографии. Единство места. Тембровая и акустическая динамика. Активное звуковое действие. Звуковой образ. Стерефоническое движение.

Пространство и время в фонографическом изложении.

Перевод литературного языка на язык фонографии. Звукорежиссёрская интерпретация. Реализация звуковой картины с помощью средств и приёмов фоноколористики.

Тема 10. Звуковые рабочие станции. Основы звукомонтажа

Музыкальный звукомонтаж, его обоснованность и цель.

Предварительное разделение звукового материала и «монтажная» организация записи. Отбор монтажных кусков; технические ограничения.

Формальный и художественный звукомонтаж. Драматургические стыки.

Тема 11. Создание художественных фонографий в процессе сведения многодорожечных фонограмм

Вертикальный монтаж в фонографии. Способы создания фонографических мизансцен. Реализация фонографической динамики.

Тема 12. Создание пространственных фонографий

Квадрофония. Идеи Гленна Гульда. Системы пространственных звукопередач - от четырёхканальных до 11-канальных.

Тема 13. Основы реставрации архивных фонограмм

Техника реставрации архивных фонограмм. Возможности исправления различных дефектов. Удаление щелчков и иных дискретных помех. Шумопонижение и шумоподавление. Линейные и нелинейные коррекции фонограмм. Квазистереофония.

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	Звуковое изображение. Оптико-акустические и зрительно-слуховые аналогии. Акустические аспекты фонографии	6	0	0	10	0	0	16
2	Современные технологии звукорежиссуры с применением компьютерных аудиоредакторов	6	0	0	10	0	0	16
3	Звуковые компоненты музыкальной фонографии	4	0	0	12	0	4	20
4	Партитурный анализ и выбор соответствующей технологии звукозаписи. Звукорежиссёрская экспликация	4	0	0	20	0	0	24
5	Виды инструментальных и вокальных ансамблей в аспекте музыкальных фонографий	2	0	0	18	0	0	20
6	Режиссёрская работа с исполнителями	2	0	0	18	0	4	24
7	Фонографическая композиция	0	0	0	10	0	0	10
8	Фоноколористика	0	0	0	10	0	0	10
9	Фонографическая стилистика и фонографическая драматургия	0	0	0	10	0	0	10
10	Звуковые рабочие станции. Основы звукомонтажа	0	0	0	18	0	6	24
11	Создание художественных фонографий в процессе сведения многодорожечных фонограмм	0	0	0	22	0	0	22
12	Создание пространственных фонографий	0	0	0	22	0	0	22
13	Основы реставрации архивных фонограмм	0	0	0	20	0	6	26
	ВСЕГО	24	0	0	200	0	20	244

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Звуковое изображение. Оптико-акустические и зрительно-слуховые аналогии. Акустические аспекты фонографии.	7,5
2	Изучение сравнительных свойств компьютерных аудиоредакторов "SEQUOIA (AMPLITUDE)" и "PRO TOOLS".	7,5
3	Исследование спектральных, динамических и направленных характеристик разных акустических источников в связи с их микрофонным приёмом.	9
4	Режиссёрская разработка и её письменное оформление.	15,5
5	Запись различных музыкальных коллективов с предварительной подготовкой и звукорежиссёрской экспликацией.	13,5
6	Режиссёрская работа с исполнителями.	13,5
7	Слухозрительная тренировка в построении фонографических мизансцен.	7,5
8	Изучение примеров фонографического слияния и фонографических контрастов.	7,5
9	Фонографическая стилистика и фонографическая драматургия.	7,5
10	Монтаж звукового материала из предварительно отобранных кусков.	13,5
11	Сведение (перезапись) многодорожечного музыкального материала	16,5
12	Создание пространственных фонографий.	16,5
13	Реставрация фонограммы, переписанной с грампластинки.	15

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 «Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на занятии	6,7,8,9
выполнение тестового задания	7
контрольная работа	8
контрольная работа	6

лекция явка на занятие	6
лекция явка на занятие, написание конспекта	7
практическое занятие явка на занятие	6,7,8,9
тестирование	8
тестирование выполнение тестового задания	6,9
участие в конкурсной программе кинофестиваля различного уровня	6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6,8
экзамен	7,9

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем контрольных работ. 6 семестр

1. Звукорежиссерская разработка (экспликация) записи музыкального отрывка и ее письменное оформление.
2. Практическое выполнение индивидуального задания по монтажу музыкальной фонограммы в аудиоредакторе SAMPLITUDE.
3. Практическое выполнение индивидуального задания по монтажу музыкальной фонограммы в аудиоредакторе PRO TOOLS.

Примерный перечень тем контрольных работ. 8 семестр

1. Практическая запись отдельного музыкального инструмента (на выбор) с письменным описанием подготовки и самого процесса.
2. Практическая запись небольшого музыкального ансамбля (состав и жанр на выбор) с составлением звукорежиссерской экспликации и письменным описанием подготовки и самого процесса.

Комплект тестовых заданий

Пример тестовых заданий

6 семестр

Что понимается под стереофоническим впечатлением?

- а) Локализация источников звука в горизонтальной плоскости
- б) Локализация источников звука в вертикальной плоскости
- в) Локализация источников звука во всех плоскостях
- г) Прослушиваемость голосов в многоголосной партитуре

В чем существенный недостаток закона Вебера-Фехнера?

- а) Закон теряет силу при слабых раздражениях
 - б) Громкость исключительно субъективное понятие
 - в) Оценка на слух высоты тонов не может быть точной
- ~Закон Вебера-Фехнера не доказан

7 семестр

Вид записи на свободную дорожку отдельных инструментов или голосов в дополнение к основной записи называется

- а) Наложением
- б) Суммирование
- в) Перезаписью
- г) Сведением

Отдельная группа инструментов, не имеющая акустического звучания называется

- а) секвенсорами
- б) синтезаторами
- в) Барабанами
- г) Перкуссией

8 семестр

Где расположена фонографическая плоскость?

- а) в плоскости левого громкоговорителя
- б) в плоскости правого громкоговорителя
- в) в иллюзорной плоскости, соединяющей оба громкоговорителя
- г) в иллюзорной плоскости, находящейся за громкоговорителями

Чем создаётся иллюзорная акустическая обстановка?

- а) частотной коррекцией
- б) общей реверберацией
- в) панорамированием виртуальных источников звука

9 семестр

Что можно называть "вертикальным монтажом" в фонографии?

- а) перемещение объектов рабочего поля по вертикали между дорожками
- б) последовательное изменение уровня громкости в соседних дорожках
- в) сведение многодорожечной фонограммы
- г) группировка объектов разных дорожек многоканальной записи

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (6 семестр)

1. Основные принципы художественной звукозаписи – фонографии.
2. Основные физические характеристики звука.
3. Работа слухового аппарата человека в анализе и отборе звуковой информации.
4. Основные сведения психоакустики.
5. Восприятие звукового информационного поля в зависимости от психоэмоционального состояния.
6. Механизмы локализации звука в горизонтальной плоскости.
7. Механизмы локализации звука в вертикальной плоскости.
8. Подобия в оптических и акустических явлениях.
9. Зрение и слух. Подобия в восприятии изображения и звука.
10. Акустические аспекты фонографии.
11. Субъективные и объективные оценки качества звучания фонограммы.
12. История развития компьютерных звуковых станций.
13. Базовая идеология и характеристики станций "WAVE FRAME" и "SONIC SOLUTION".
14. Соответствующие сравнительные характеристики компьютерных аудиоредакторов "SEQUOIA (AMPLITUDE)" и "PRO TOOLS".
15. Современные технологии звукорежиссуры с применением компьютерных аудиоредакторов.
16. Звуковые компоненты музыкальной фонографии.

17. Выразительные средства музыкальной образности.
18. Динамические, спектральные и пространственно-временные характеристики первичного звукового поля.
19. Инструментальная и вокальная партитуры и их роль в создании музыкальной фонографии.
20. Актерские данные исполнителей, инструментальные, голосовые и речевые особенности.
21. Артикуляция, штрихи, динамические оттенки.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (7 семестр)

1. Принципы изучения партитуры при подготовке к звукозаписи.
2. Принципы изучения черновой записи материала при подготовке к чистой звукозаписи.
3. Связь между фонографическим замыслом и технологическим способом его реализации.
4. Понятие звуковой экспликации.
5. Выбор аппаратных средств.
6. Ансамбль струнных смычковых инструментов – от струнного квартета до струнного оркестра.
7. Ансамбль русских народных инструментов – от трио до оркестра РНО.
8. Ансамбль струнных смычковых инструментов – от струнного квартета до струнного оркестра.
9. Ансамбль русских народных инструментов – от трио до оркестра РНО.
10. Ансамбли духовых однородных инструментов – деревянных и медных.
11. Камерные оркестры.
12. Симфонический оркестр.
13. Духовой оркестр.
14. Академические вокальные ансамбли.
15. Хоры.
16. Джазовые ансамбли – от дуэтов, трио и традиционных диксилендов до ансамблей свободной джазовой импровизации.
17. Джазовые оркестры.
18. Распространённые ансамбли популярной музыки и рок-музыки.
19. Вокально-инструментальные ансамбли.
20. Предварительное прослушивание исполнителей.
21. Условия успешной работы артистов в тонателе.
22. Режиссерская работа с исполнителями.
23. Создание рабочего режима с учётом необходимых акустических требований.
24. Контроль качества исполнения, корректный характер звукорежиссёрских замечаний.
25. Разделение организационных функций между автором, дирижёром и звукорежиссёром.
26. Звукорежиссёрское управление процессом отбора фонографического материала при коллективном анализе записанных дублей или монтажных кусков.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (8 семестр)

1. Фонографическая плоскость и фонографическое пространство.
2. Иллюзорная акустическая обстановка.
3. Плановое звукоизображение.
4. Звуковые планы и фонографическое мизансценирование.
5. Авторские решения в фонографии.

6. Формирование диффузных признаков удаленности.
7. Понятие об акустическом ключе.
8. Техническая реализация фонографии.
9. Понятие о тембре звука.
10. Естественные (априорные) тембры источников звука.
11. Тембр и спектр акустического сигнала.
12. Искусственная спектральная окраска.
13. Темброво-спектральная композиция.
14. Слуховая тренировка.
15. Пространственно-акустическое влияние на тембр натуральных источников звука.
16. Исполнительские влияния на тембр и их связь с искусственной обработкой звуковых сигналов.
17. Художественные особенности звукопередачи музыки различных эпох и стилей.
18. Фонографический реализм и фонографический импрессионизм.
19. Электроакустический протокол и художественные звуковые картины.
20. Передача звукового множества и набор виртуальных звуковых объектов.
21. Диффузное окрашивание и общее акустическое изображение.
22. Драматургические предпосылки в фонографии. Единство места.
23. Тембровая и акустическая динамика. Активное звуковое действие.
24. Звуковой образ. Стерефоническое движение.
25. Пространство и время в фонографическом изложении.
26. Перевод литературного языка на язык фонографии.
27. Звукорежиссёрская интерпретация.
28. Реализация звуковой картины с помощью средств и приёмов фоноколористики.
29. Способы создания фонографических мизансцен.
30. Реализация фонографической динамики.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (9 семестр)

1. Музыкальный звукомонтаж, его обоснованность и цель.
2. Предварительное разделение звукового материала и «монтажная» организация записи.
3. Отбор монтажных кусков; технические ограничения.
4. Формальный и художественный звукомонтаж.
5. Деструктивный и неразрушающий монтаж.
6. Драматургические стыки.
7. Вертикальный монтаж в фонографии.
8. Способы создания фонографических мизансцен.
9. Фонографический реализм.
10. Фонографический импрессионизм.
11. Особенности многоканальной записи методом последовательных наложений..
12. Квадрофония.
13. Идеи Гленна Гульда.
14. Системы пространственных звукопередач.
15. Основные принципы Rt-Recording mixing.
16. Особенности подготовки музыкальной записи к сведению.
17. Искусственная спектральная окраска. Темброво-спектральная композиция.
18. Пространственно-акустическое влияние на тембр натуральных источников звука.
19. Художественные особенности звукопередачи музыки различных эпох и стилей.
20. Что такое «Премастеринг фонографии» и его цели.
21. Техника реставрации архивных фонограмм.
22. Оценка технического и пространственного качества реставрируемых фонограмм.
23. Возможности исправления различных дефектов.

24. Удаление щелчков и иных дискретных помех.
25. Шумопонижение и шумоподавление.
26. Линейные и нелинейные коррекции фонограмм.
27. Особенности премастеринга при реставрации архивных фонограмм.
28. Учет этических моментов при реставрации архивных фонограмм.
29. Понятие фонографической достоверности.
30. Квазистереофония.

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)
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
практическое занятие явка на занятие	2	16	32
лекция явка на занятие	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
контрольная работа	10	1	10
тестирование выполнение тестового задания	12	1	12
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
активность на занятии	1	28	28
участие в конкурсной программе кинофестиваля различного уровня	5	0	0
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
практическое занятие явка на занятие	2	28	56
лекция явка на занятие, написание конспекта	1	4	4
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение тестового задания	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
участие в конкурсной программе кинофестиваля различного уровня	5	0	0
активность на занятии	0,5	24	12,0
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
практическое занятие явка на занятие	2	24	48

Обязательная самостоятельная работа			
контрольная работа	12	1	12
тестирование	12	1	12
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
активность на занятии	0,5	32	16,0
участие в конкурсной программе кинофестиваля различного уровня	5	0	0
ИТОГО в рамках текущего контроля	72 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 9			
Обязательная аудиторная работа			
практическое занятие явка на занятие	2	32	64
Обязательная самостоятельная работа			
тестирование выполнение тестового задания	6	1	6
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
активность на занятии	0,5	32	16,0
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. Динов, В. Г. Искусство музыкальной фонографии / В. Г. Динов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 212 с. — ISBN 978-5-507-48291-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/370367>
2. Динов, В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссера : учебное пособие / В. Г. Динов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 328 с. — ISBN 978-5-507-46373-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/316082>
3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 488 с. — ISBN 978-5-507-46372-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/316079>
4. Титова, Е. В. Технология звукового монтажа в кинопроизводстве : учебное пособие / Е. В. Титова. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. — 86 с. — ISBN 978-5-87149-270-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/228776>
5. Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах : методические рекомендации по выполнению контрольной работы. Специальность: 55.05.02 – Звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Направление подготовки: 54.03.04 – Реставрация / сост. В. Г. Динов. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 26 с. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
6. Янова, Е. А. Техника и технология производства аудиовизуальных программ : учебное пособие / Е. А. Янова, М. И. Гитис. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 129 с.. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.
https://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/177i_Janova_Gitis_Tehnika_tehnologija_proizvodstva_audioviz_programm_UP_2018.pdf
7. Казарян, Р. А. Эстетика кинофонографии/ Р. А. Казарян ; ред. Т. Сергеева, Н. Осипова. - М. : "ИПК работников ТВ и РВ", 2011. - 248 с. - ISBN 978-5-902899-08-2. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Уайатт, Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : пер. с англ. / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил. - ISBN 5-94237-023-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Сайт Audio Engineering Society. [Электронный ресурс]
2. Коллекция аудио материалов для работы со звуком. [Электронный ресурс].

3. Коллекция аудио материалов для работы со звуком. [Электронный ресурс].
4. Музыка и звуковые эффекты для спектаклей, рекламных роликов, игр, ТВ и фильмов. [Электронный ресурс]
5. издательство 625. [Электронный ресурс].
6. книги для студентов. [Электронный ресурс].
7. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс].
8. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]
9. Информация о мире киноискусства. [Электронный ресурс]
- 10 Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]
- 11 Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]
- 12 Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]
- 13 Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) . [Электронный ресурс]
- 14 Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]
- 15 Электронная библиотека IQlib . [Электронный ресурс]
- 16 РУБРИКОН ®. [Электронный ресурс]
- 17 Видеоархив Мариинского театра <https://mariinsky.tv/v>,
<https://www.youtube.com/user/MariinskyRu/videos>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

MAGIX Music Studio 2014

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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 «Искусство музыкальной фонографии» 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. Ниже приводятся практические задания, запланированные в рабочей программе дисциплины, с краткими пояснениями к их выполнению. Более подробные указания к выполнению практических работ содержатся в приведенной рекомендуемой литературе.

Практическое занятие № 1

Изучение сравнительных свойств компьютерных аудиоредакторов "SEQUOIA (AMPLITUDE)" и "PRO TOOLS".

Анализ возможностей указанных компьютерных аудиоредакторов для ювелирной отделки художественных музыкальных фонографий. В дальнейшем результатами этого анализа можно пользоваться в профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 2

Исследование спектральных, динамических и направленных характеристик разных акустических источников в связи с их микрофонным приёмом

В ходе данного исследования студент учится оптимизировать выбор микрофонов для записи тех или иных акустических источников.

Практическое занятие № 3

Режиссёрская разработка и её письменное оформление.

На основе нотного материала или по прослушанным черновым записям студенты составляют звукорежиссёрскую экспликацию, из которой ясен выбор технологии и необходимого электроакустического оборудования, в т.ч. микрофонов.

Практическое занятие № 4

Запись различных музыкальных коллективов с предварительной подготовкой и звукорежиссёрской экспликацией.

Студентам по их личному выбору или по выбору преподавателя поручается работа с

различными музыкальными коллективами. При этом студент готовится к записи в соответствии с предыдущими практическими занятиями.

Практическое занятие № 5

Слухозрительная тренировка в построении фонографических мизансцен.

Студенты прослушивают специальные тесты, созданные полосовыми фильтрами из розового шума, и фиксируют (запоминают) свои слуховые ощущения. Также они прослушивают записи различных музыкальных инструментов или коллективов, используя всевозможную фильтрацию звука и фиксируя свои слуховые реакции.

Практическое занятие № 6

Изучение примеров фонографического слияния и фонографических контрастов.

Используя пару различных по тембру звучаний, с помощью одного и того же избирательного фильтра, апеллируя к одним и тем же критическим полосам слуха, студенты добиваются убедительного фоноколористического слияния звуков.

Используя пару однотипных по тембру звучаний, с помощью избирательных фильтров, апеллируя к разным критическим полосам слуха, студенты добиваются хорошей индивидуализации звуков.

Практическое занятие № 7

Монтаж звукового материала.

Студенты проводят самостоятельно или с музыкальным редактором (автором, исполнителями) прослушивание и отбор материала для последующего звукомонтажа.

Далее выполняется собственно «склеивание» отобранных монтажных кусков в нужной хронологической последовательности. Звукомонтаж предпочтительно выполнять в компьютерном аудиоредакторе «SEQUOIA» или «SAMPLITUDE».

Практическое занятие № 8

Сведение (перезапись) многодорожечного музыкального материала.

Если для практического занятия № 7 был выбран материал, записанный по многоканальной технологии, то после звукомонтажа производится сведение многодорожечной фонограммы в единый звуковой файл. При этом выполняются операции по громкостной и тембральной балансировке всех голосов и необходимой акустической отделке.

Практическое занятие № 9

Реставрация фонограммы, переписанной с грампластинки.

Студенты выполняют следующие операции:

1. Оптимизация уровня записи.
2. Удаление импульсных помех (щелчков).
3. Фильтрация записи (сужение частотного диапазона).
4. Снижение аддитивного шума фонограммы.

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ «ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ»

Принимаясь за работу, внимательно ознакомьтесь с ее содержанием, работайте вдумчиво, четко представьте, что и как нужно делать. За работу следует садиться быстро, с намерением успешно выполнить задание. Начинайте работу с выполнения заданий по наиболее трудным учебным дисциплинам. Вначале изучите или повторите теоретические вопросы, а затем приступайте к выполнению письменных заданий. Каждое задание стремитесь выполнить самостоятельно. Строго соблюдайте режим работы, не отвлекайтесь.

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».

Подготовка к сессии

Каждый учебный семестр заканчивается аттестационными испытаниями: зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов является ответственным периодом в работе студента. Seriously подготовиться к сессии и успешно сдать все экзамены - долг каждого студента. Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все лабораторные работы, сданы все зачеты, выполнены другие работы, предусмотренные графиком учебного процесса. Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. Только тот успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции и практические занятия, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал. А это, зачастую, оказывается, невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к экзаменам будет трудным, а иногда и непосильным делом, а финиш - отчисление из учебного заведения. В дни подготовки к экзаменам избегай чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуй труд и отдых. Можно рекомендовать на этот период следующий режим дня. Подъем в 6:30-7:00, утренний туалет, гимнастика, завтрак (не более часа). В 8:00-8:30 - занятия (для них все должно быть подготовлено еще с вечера). Краткие паузы для отдыха устраивай через каждые 50-55 минут интенсивной работы. После 2-3 часов занятий - получасовой перерыв. После перерыва можно сосредоточенно позаниматься еще 2-2,5 часа. Сразу же после обеда (1-1,5 часа) заниматься не рекомендуется (труд окажется малопродуктивным). Лучше сделать прогулку, выполнить какую-либо работу, не связанную с подготовкой к экзамену, отдохнуть (если есть потребность, сон - самый лучший вариант). Затем надо опять напряженно позаниматься 2,5-3 часа и 1-2 часа после ужина. Не засиживайся за полночь. Сохраняй в комнате (общежитии) тишину, чистоту и порядок. При подготовке к сдаче экзаменов старайся весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

Консультация

Перед экзаменом назначается консультация. Цель ее – дать ответы на вопросы, возникшие в ходе самостоятельной подготовки. Хотелось бы обратить особое внимание на важность предэкзаменационных консультаций. Здесь студент имеет полную возможность получить ответ на все неясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации весь курс. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: педагог на консультации, как правило, обращает внимание на те разделы и темы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных разделах курса. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому почитать материал по конспекту или в учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.