

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра музыкального искусства эстрады

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАБОТА СО ЗВУКОРЕЖИССЕРОМ»**

Уровень основной профессиональной образовательной программы – подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность –53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

Вид программы – Эстрадно-джазовое пение

Форма обучения – очная

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП ВО и ФГОС ВО специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработал Колосов В.Л., доцент кафедры музыкального искусства эстрады

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады Академии Матусовского

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

Зав. кафедрой

Д.А. Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Работа со звукорежиссером» входит в вариативную часть Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО (уровень ассистентура-стажировка) и адресована ассистентам-стажерам 1 курса (II семестры) специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид программы – Эстрадно-джазовое пение.

Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады

Дисциплина «Работа со звукорежиссером» направлена на формирование высококвалифицированных преподавателей, способных организовать практическую деятельность исполнителей-вокалистов и звукорежиссеров в рамках студии звукозаписи, формирование у ассистентов-стажеров навыков работы в студийных условиях и принципов профессиональной коммуникации с исполнителем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.).

Итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 6 ч., практические занятия 34 ч. и самостоятельная работа 302 ч., контроль – 18 ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- овладение навыками практической работы в студии звукозаписи;
- овладение навыками организации практической деятельности в студии звукозаписи;
- овладение навыками формирования принципов профессиональной коммуникации исполнителя и звукорежиссера.

Задачи дисциплины:

- знакомство ассистента-стажера с видами записи в специализированных условиях и с использованием специального звукозаписывающего оборудования;
- освоение навыков работы с виртуальными аудиопроектами;
- объединение полученных на других дисциплинах знаний и умений для воплощения идей конкретного проекта;
- формирование умений и навыков практической работы в студиях звукозаписи; практической работы по музыкальному монтажу.
- обучение основным методам организации работы творческой команды (ассистенты, монтажеры);
- создание продуктов профессиональной деятельности: фонограмм, радиопередач, в рамках учебной студии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Работа со звукорежиссером» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид программы – Эстрадно-джазовое пение. Основывается на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программ специалитета, магистратуры.

Является основой для осуществления научной и профессиональной деятельности ассистентов-стажеров, направлена на формирование знаний о содержании, организации и методах ведения главных предметов профессионального цикла. В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид программы – Эстрадно-джазовое пение.

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

№ компет енции	Содержание компетенций
Универсальные и профессиональные компетенции	
ПК-8	способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи

В результате изучения дисциплины ассистент-стажеры должны **знать**:

- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах с учетом специфики работы в студии звукозаписи;
- специфику работы вокалиста со звукорежиссером в различных сферах деятельности;
- параметры и характеристики акустических сигналов и аудиосигналов;
- роль цифровых аудиотехнологий в современном музыкальном мире;
- основные принципы, средства и инструменты электронной и компьютерной музыки;
- основные виды музыкальных программ и специфику работы с ними.

Овладев курсом, ассистент-стажеры должны **уметь**:

- обращаться с основными видами студийного оборудования;
- организовать работу над конкретным музыкальным проектом;
- работать с современной звукозаписывающей аппаратурой.

По завершению курса ассистент-стажеры должны **владеть**:

- обращаться с основными видами студийного оборудования;
- организовать работу над конкретным музыкальным проектом;
- работать с современной звукозаписывающей аппаратурой.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	с.р.	к	
1	2	3	4	5	
Тема 1. Основы студийной деятельности.	33	1		30	2
Тема 2. Основное студийное оборудование	42	1	5	34	2
Тема 3. Микрофоны их виды и назначение	41	1	4	34	2
Тема 4. Основные принципы работы с микрофоном в студии.	40		4	34	2
Тема 5. Подготовка исполнителя к студийной сессии.	41	1	4	34	2
Тема 6. Звукозапись вокала. Сольное исполнение.	42	1	5	34	2
Тема 7. Звукозапись вокала. Бэк-вокал.	40		4	34	2
Тема 8. Звукозапись вокала. Дабл-трекинг.	40		4	34	2
Тема 9. Звукозапись вокального ансамбля.	42	1	4	34	2
ВСЕГО часов по дисциплине	360	6	34	302	18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы студийной деятельности.

Изучение специфики студийной деятельности. Принципы организации сессии звукозаписи. Организация профессионального взаимодействия между исполнителем и звукорежиссёром в рамках процесса звукозаписи.

Тема 2. Основное студийное оборудование.

Изучение основного оборудования, применяемого в процессе звукозаписи.

Тема 3. Микрофоны их виды и назначение.

Изучение основных видов микрофонов, их характеристик, специфика применения микрофонов в конкретных ситуациях.

Тема 4. Основные принципы работы с микрофоном в студии

Основные принципы выбора и позиционирования микрофонов.

Тема 5. Подготовка исполнителя к студийной сессии.

Выбор и подготовка музыкального материала. «Распевание» исполнителя. Настройка мониторинговых линий. Работа с мониторингом режиме реального времени.

Тема 6. Звукозапись вокала. Сольное исполнение.

Подготовка и организация сессии звукозаписи сольного исполнителя. Выбор и позиционирование микрофона.

Тема 7. Звукозапись бэк-вокала.

Подготовка и организация записи бэк-вокала. Основные принципы звукозаписи бэк-вокала. Исполнение и запись вокальных интервалов. «Вокализ». «Канон».

Тема 8. Дабл-трекинг.

Понятие «Дабл-трекинг». Способы применения.

Тема 9. Звукозапись вокального ансамбля.

Подготовка и организация сессии звукозаписи для вокального ансамбля. Основные техники озвучивания вокального ансамбля. Выбор и позиционирование микрофона, настройка оборудования.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров обеспечивает подготовку ассистента-стажера к текущим аудиторным и практическим занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности ассистента-стажера на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- подбор и анализ исполняемого музыкального материала;
- подготовка к сессии звукозаписи;
- построение партий для записи бэк-вокала;
- изучения программного обеспечения и алгоритма создания ИДТ (искусственный дабл-трек)
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий: Специфика дисциплины «Работа со звукорежиссером» определяется сочетанием теоретических и практических занятий и предусматривает использование как традиционных, так и интерактивных технологий. Это лекции (вводная, установочная, интегрирующая и мотивационная разновидности). Практические занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Однако, почти каждое лекционное и практическое занятие обязательно включает частичное участие активных и интерактивных форм в виде привлечения ассистентов-стажеров к обсуждению проблематики изучаемых тем, ее актуальности. Еще большее участие активных форм подразумевают практические занятия, проводимые в виде занятий по обмену между ассистентами-стажерами новых форм и принципов звукозаписи, которые они самостоятельно изучили и освоили. Среди интерактивных технологий используются: нетрадиционные формы лекций (лекция-визуализация, лекция-дискуссия), практические занятия в диалогической форме, метод творческих поисков, анализ имеющегося опыта обучения.

8.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и

внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для ассистента-стажера регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Основные принципы работы со звукорежиссером.
2. Что такое звукозапись?
3. Что такое фонограмма?
4. Помещение студии звукозаписи. Основные требования.
5. Расположение акустических систем в студии звукозаписи.
6. Оборудование студии звукозаписи
7. Виды студийных мониторов
8. Что такое микшерный пульт?
9. Что такое компрессор?
10. Что такое эквалайзер?
11. Что такое микрофон?
12. Группы микрофонов по диаграмме направленности.
13. Классификация микрофонов.
14. Правила работы с микрофоном во время звукозаписи.
15. Что такое бэк-вокал?
16. Правила звукозаписи бэк-вокала
17. Что такое Double Tracking?
18. Способы создания ИДТ (искусственный дабл-трек).

10. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование ассистентов-стажеров к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности ассистента-стажера посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Работа со звукорежиссером» осуществляется ассистентам-стажерами в участии лекций, в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров.

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Зачтено	Ассистент-стажер ответственно и профессионально выполняет поставленные перед ним задания в рамках дисциплины. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в выполнении практических заданий. Владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.
Не зачтено	Ассистент-стажер не выполняет поставленные перед ним задания, не владеет основными умениями и навыками, отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алдошина И. Музыкальная акустика : учебник / И. Алдошина, Р. Приттс. — СПб : Композитор, 2006. — 720 с.
2. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов / В. Белунцов. — М. : ТехБук, 2003. — 560 с.
3. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре / В. Г. Динов. — СПб. : Геликон Плюс, 2002. — 365 с.
4. Загуменнов А. Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. — М. : НТ Пресс, 2005. — 181 с.
5. Загуменнов А. Компьютерная обработка звука. — М. : ДМК пресс, 2000. — 260 с.
6. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры : учеб. пособ. / Б. Я. Меерзон. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 205 с.
7. Петелин Р. Звуковая студия в РС / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. — СПб. : БХВ-Петербург, 2002. — 256 с.
8. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. М. Авербах. — М. : Искусство, 1985. — 239 с.
9. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм : Профессиональное руководство. — М. : Альтекс, 2007. — 432 с.
10. Харуто А. В. Музыкальная информатика : теоретические основы : учеб. пособие / А. В. Харуто. — М. : ЛКИ, 2009. — 400 с..

Дополнительная литература:

11. Евсеев, Г. Музыка в формате MP3 / Г. Евсеев. — М., 2000. — 224 с.
12. Живайкин, П. Музыка. Компьютер. Синтезатор : популярный словарь-справочник / П. Живайкин. — М., 2000. — 192с.
13. Живайкин, П. 600 звуковых и музыкальных программ / П. Живайкин. — СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 1999. — 624 с.
14. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий / Б. Я. Меерзон. — М., 1996
15. Ментюков, А. Музыка, электроника, интонирование / А. Ментюков, А. Устинов, С. Чельдиев. — Новосибирск, 1993. — 320 с.
16. Михайлов, А. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной музыке / А. Михайлов, В. Шилов. — М., 1991. — 119 с.
17. Нисбетт, А. Звуковая студия / А. Нисбетт. - М., 1979.
18. Нисбетт, А. Применение микрофонов / А. Нисбетт. — М., 1981.
19. Шилов, В. Словарь компьютерно-музыкальных терминов / В. Шилов, А. Шилов. — М., 2003. — 400 с.

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья). Специализированное оборудование: студия звукозаписи с наличием соответствующего звукозаписывающего оборудования. Основное оборудование: фортепиано, интерактивная панель, компьютер/ноутбук, мультимедийные средства, наглядные пособия в виде таблиц, графиков, схем.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Ассистенты-стажеры имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.