

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.03.2 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Направление подготовки/специальность: 51.05.01 - Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Заусалин Александр Николаевич

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1120).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	16
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	18

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-7 Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- технологический
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере:

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-7 Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки	Создает звуковой ряд, воплощает художественный замысел в целостный звуковой образ, анализирует литературные и музыкальные произведения в профессиональном аспекте

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-7 Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения						
		Очная (семестр)						
		3	4	5	6	7	8	10
1	Звукорежиссура концертных программ	+	+	+	+	+	+	
2	Кинотелепроизводство			+				
3	Преддипломная практика							+
4	Саунд-дизайн анимационных роликов			+				

5	Современные аудиотехнологии, Logic Pro		+				
6	Техника и технологии зрелищных искусств					+	
7	Технология озвучения в кино			+			
8	Технология производства первичных фонограмм в Logic Pro			+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» изучается в 4 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	42
Лекции (Лекции)	14
Практические (Практ. раб.)	28
Самостоятельная работа (СР)	30
Зачет	-

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
4 семестр					
1	История аудиовизуального искусства как культурологической ячейки.	7	14	15	Опрос; Практическое задание
2	Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств	7	14	15	Практическое задание; Опрос; Опрос; Опрос; Собеседование

Тема 1. История аудиовизуального искусства как культурологической ячейки. (ПК-7)

Лекция.

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года) и как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки: наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

Рождение кино. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века.

Становление языка кино на основе синтеза искусств. Становление языка кино на основе синтеза искусств. Кинематограф братьев Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У. Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа. Пример. Фрагмент из фильма Ч.Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции

(«маленький человек»). Многослойность повествования. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д. Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К. Вине, Ф. Ланг). Кино сюрреализма (С. Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»).

Киноискусство тоталитаризма. Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в кино. С. Эйзенштейн и С. Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом «Строгий юноша».

Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека. Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 1940-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн». М. Кертис «Касабланка».

Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино. Итальянский неореализм. Творчество П. Джерми, Р. Росселини, Ф. Феллини, Л. Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»). Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов («Летят журавли»), Г. Чухрай («Баллада о солдате»), А. Тарковский («Иваново детство»). Кино Японии. Творчество А. Курасава («Расемон»). Кино Индии. Р. Капур («Бродяга»).

Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино. Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б. Бертолуччи, Л.

Висконти, Ф. Феллини). Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С. Крамер, С. Поллак, С. Кубрик и др.).

Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка. Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З. Рыбчинского. Кино постмодернизма (П. Гринуэй «Книги Просперо», С. Дебижев «Два капитана-два» и др). Развитие анимационного кино (Ю. Норштейн, А. Хржановский и др.). Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В. Карвай, К. Ки-дук.

Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития. Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.). Тенденции развития российского кинематографа.

Практическое занятие.

Обсуждение культурологических аспектов аудиовизуального искусства прошлых столетий.

Обсуждение роли звукорежиссёра в современном аудиовизуальном искусстве.

Задания для самостоятельной работы.

Составление конспекта по изученным этапам становления аудиовизуальных искусств. Соотношение роли звукорежиссёра с целями аудиовизуального искусства каждой эпохи.

Тема 2. Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств (ПК-7)

Лекция.

Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком по литературному сценарию.

Выработка единого понимания идеи произведения. Разработка будущего режиссерского решения с учетом пожеланий звукорежиссера по звуковому решению фильмов.

Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком над режиссерским сценарием.

Обсуждение режиссерского сценария с режиссером-постановщиком как основы для создания звуковой экспликации звукорежиссером. Понимание звукорежиссером творческого замысла режиссера-постановщика. Обсуждение с режиссером предлагаемых звуковых решений отдельных эпизодов и сцен, поиск их акустических характеристик - фонов, интонаций и градаций звучания.

Поиск звукорежиссером звуковых фактур, музыкальных и шумовых лейтмотивов.

Обсуждение и оценка режиссером-постановщиком созданных звукорежиссером звуковых фактур, звучащих музыкальных и шумовых лейтмотивов и найденных максимально выразительных контрапунктов – как необходимое условие творческого процесса по созданию звуковой экспликации и покадровой звуковой разработкой эпизодов.

Звукорежиссерская экспликация аудиовизуального произведения.

Согласование звукорежиссерской концепции произведения с общим режиссерским решением. Редактирование звукового решения, внесение поправок и окончательное звуковое решение аудиовизуального продукта.

Проведение актерских проб.

Проведение актерских проб режиссером, оператором при участии звукорежиссера для определения, в том числе, фонического соответствия актера экранному образу.

Тематический план и содержание дисциплины

Технологическая подготовка.

Выбор аппаратуры под определенные задачи. Определение синхронных и несинхронных планов.

Контроль хода съемок звукорежиссером – его присутствие на съемочной площадке при синхронных и несинхронных съемках. Руководство ассистентами звукорежиссера на съемочной площадке при записи чистовых и черновых

фонограмм, накопление реальных шумовых фактур для последующего использования в звуковом монтаже и перезаписи.

Ведение звукорежиссерского съемочного дневника.

Ведение звукорежиссерского съемочного дневника, включающего в себя объекты съемок, хронометраж эпизодов, характер съемок, время суток для последующего воплощения в звуке на экране.

Съемки под фонограмму.

Предварительная запись, трансляция и монтаж под предварительно сведенную фонограмму.

Создание проекта в программе Pro Tools для монтажа фоновых фактур.

Монтаж шумов, фонов записанных на площадке и работа с фонотечными фактурами. Вертикальный монтаж.

Форма текущего контроля — практическая работа

Обединение речевого, шумового, проекта с фонами и музыкой в один.

Создание мастер групп, распределение по каналам звуковых фактур. Установка необходимых плагинов для окончательного формирования звучания.

Подготовка проекта к перезаписи

Подготовка проекта к перезаписи в различных форматах – Stereo, Dolby 5.1, предмиксы. Работа с режиссером-постановщиком в ходе перезаписи.

Достижение абсолютного взаимопонимания в ходе перезаписи с режиссером-постановщиком, умение отстаивать свою творческую позицию. Свободное владение современной аудиоаппаратурой и навыки подчинения ее творческим целям.

Аппаратно-технологические комплексы перезаписи звука

Виды комплексов перезаписи, основные компоненты и их функции. Требования к оборудованию и расстановке контрольных акустических агрегатов в сертифицированном ателье перезаписи многоканальных фонограмм

Обработка фонограмм в различных форматах

Сведение фонограмм в различных форматах, технический регламент и работа под разные источники воспроизведения.

Работа с фонограммами

Мастеринг фонограмм, исходные под дубляж.

Аппаратно-технологическое оснащение студий шумового озвучивания.

Требования к оборудованию студии шумового озвучивания, основные элементы аппаратно-технологического комплекса студии записи синхронных шумов, функциональные особенности, возможности применения. Маршрутизация сигналов звука и изображения.

Приемы записи шумов при работе в студии озвучивания.

Приемы записи шумов при работе в студии озвучивания, особенности микрофонной техники и шумового реквизита. Особенности шумовых фонограмм, влияющие на процесс редактирования. Особенности технологического процесса при работе под изображение.

Работа в программе Pro Tools.

Создание проекта в программе Pro Tools для записи и последующего монтажа синхронных шумов.

Практическое занятие.

Практическая работа по кейсам:

1. На микшерном звуковом пульте повредились вспомогательные шины (aux). Необходимо срочно подключить ревербератор. Как выйти из положения?
2. Динамический диапазон фонограммы, передаваемый без искажения равен 88 дБ. Какая это фонограмма.
3. Что произойдет, если акустические системы, обеспечивающие слуховой контроль для процесса сведения в малой студии, поставить на пол, близко к задней стене?
4. Что такое точка разрыва в микшерном пульте? Для чего ее можно использовать.
5. На каких субъективных характеристиках звучания скажется изменение частоты дискретизации фонограммы записи скрипки?
6. На входе устройства тракта звукопередачи измеритель показывает +12 дБ, на выходе - -2дБ. Что это за устройство.
7. Чем отличается тембр звучания, тембр восприятия, тембр передача звучания симфонического оркестра?
8. Определите помехи в звуковом тракте, которые можно нейтрализовать с помощью частотной обработки?
9. Перечислите известные вам аналоговые и цифровые видео форматы?
10. Как выглядит динамическая характеристика слога «прок»?

Задания для самостоятельной работы.

Практическая работа по кейсам:

1. Произведена запись шума ветра в горах. При копировании изменили величину квантования сигнала. Как это скажется на субъективном восприятии звука??
 2. Схематически изобразите разъем «джек». Укажите, как на нем распределены контакты. Где и для чего этот разъем применяется?
 3. Схематически изобразите разъемы, применяемые в звукотехнике. Где и для чего эти разъемы применяются?
 4. +7, +6, +5, +2 дБ.
- Какое значение измерителя уровня микшерного пульта допустимо в реальных условиях звукопередачи? Определите эти условия.
5. Какой носитель звуковой информации для первичной записи на ваш взгляд предпочтительнее? Почему?
 6. Опишите современные системы стереомикрофонов.
 7. Сравните основные характеристики фотографической, магнитной и цифровой фонограммы.
 8. На входе микшерного пульта допустимая входная чувствительность +4 дБ. Уровень сигнала с внешнего источника - +6дБ. Какие проблемы возникнут у звукорежиссера. Как их решить.
 9. Что такое активные и пассивные акустические системы? В какой области вы будете использовать их, почему (ваше мнение)?
 10. Изобразите динамическую характеристику искаженного и неискаженного удара. Нарисуйте структурную схему соединения оборудования в типовой аппаратной записи речи.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	История аудиовизуального искусства как культурологической ячейки.	Опрос(контрольный срез)	10	10 баллов - ответы верны и содержательны 9-7 баллов - допускается один неверный ответ или два нераскрытых ответа 6-4 балла - более двух ошибочных ответов 3-0 баллов - отсутствуют полностью верные ответы
		Практическое задание	35	35-30 баллов - задание выполнено в рамках темы 29-19 баллов - задание выполнено с нарушениями 18-10 баллов - задание выполнено частично 9-0 баллов - задание выполнено с критическими нарушениями/задание не выполнено
2.	Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств	Практическое задание(контрольный срез)	10	10-8 баллов - задание выполнено в рамках темы 7-6 баллов - задание выполнено с нарушениями 5-3 балла - задание выполнено частично 2-0 баллов - задание выполнено с критическими нарушениями/задание не выполнено

		Опрос	10	10 баллов - 100 % верных ответов 9 баллов - 90 % верных ответов 8 баллов - 80 % верных ответов 7 баллов - 70 % верных ответов 6 баллов - 60 % верных ответов 5 баллов - 50 % верных ответов 4 балла - 40 % верных ответов 3 балла - 30 % верных ответов 2 баллов - 20 % верных ответов 1 балл - 10 % верных ответов
		Опрос	10	10 баллов - 100 % верных ответов 9 баллов - 90 % верных ответов 8 баллов - 80 % верных ответов 7 баллов - 70 % верных ответов 6 баллов - 60 % верных ответов 5 баллов - 50 % верных ответов 4 балла - 40 % верных ответов 3 балла - 30 % верных ответов 2 баллов - 20 % верных ответов 1 балл - 10 % верных ответов
		Опрос	10	10 баллов - 100 % верных ответов 9 баллов - 90 % верных ответов 8 баллов - 80 % верных ответов 7 баллов - 70 % верных ответов 6 баллов - 60 % верных ответов 5 баллов - 50 % верных ответов 4 балла - 40 % верных ответов 3 балла - 30 % верных ответов 2 баллов - 20 % верных ответов 1 балл - 10 % верных ответов
		Собеседование	5	5 баллов - 100-80% вопросов собеседования 4 балла - 79-60 % вопросов собеседования 3 балла - от 59 до 50 % вопросов собеседования 2-0 баллов - ниже 49 % вопросов собеседования
3.	Посещаемость		10	Студент посетил все 100% занятий
4.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20.
5.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
6.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Опрос

Тема 1. История аудиовизуального искусства как культурологической ячейки.

1. Как и благодаря чему появилось аудиовизуальное искусство?
2. Назовите основные виды аудиовизуального искусства.
3. Перечислите функции звукорежиссёра, которые могут способствовать развитию современных аудиовизуальных жанров.

Тема 2. Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств

1. Способы синхронизации: отличия скоростного и адресно-временного типов синхронизации.
2. Различия в применении связки «ведущий-ведомый» при разных типах синхронизации.
3. Протоколы синхронизации: SMPTE LTC. Область применения, свойства.
4. Протоколы синхронизации: SMPTE VITC. Область применения, свойства.
5. Протоколы синхронизации: Midi time code. Область применения, свойства.
6. Протоколы синхронизации: Pilot ton и Wordclock. Сходства, различия, область применения.
7. Протоколы синхронизации: референсный видеосигнал и SMPTE. Сходства, различия, область применения.
8. Протоколы синхронизации: синхронизация цифровых звуковых устройств: использование цифровых звуковых входов и Wordclock. Сходства, различия, преимущества.
9. Речевое озвучивание в технологической цепочке производства аудиовизуальной программы.
10. Значение монтажных листов для тонировочных работ в процессе создания аудиовизуальной программы с точки зрения синхронизации звука и изображения. База данных точек синхронизации.
11. Типы файлов, применяемые в программно-аппаратных комплексах озвучивания при файловой передаче материала с сохранением синхронности под изображение.
12. Файлы открытых медиапротоколов. Основные разновидности. Назначение. Различия в применении.
1. Элементы аппаратно-технологического комплекса студии записи синхронных шумов.
2. Маршрутизация звуковых сигналов в студиях озвучивания, принципы, технологические решения.
3. Работа с несколькими микрофонами в процессе записи шумов под изображения: условия использования способа, требования к условиям оснащения.
4. Линии мониторинга звуковых сигналов в студийных условиях при озвучивании синхронных шумов.
5. Линии передачи цифровых и аналоговых сигналов в студиях озвучивания: применение при записи и мониторинге звуковых сигналов.
6. Сетевые протоколы передачи звуковых сигналов. Основные параметры, применение в студиях озвучивания.
7. Протокол Ether Sound. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
8. Протокол Ravenna. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
9. Протокол AVB. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.

10. Протокол Dante. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
11. Особенности записи шумовых фактур при работе с разными типами микрофонов и реквизита.
12. Особенности технологического процесса записи синхронных шумов для сцен со сложным динамическим перемещением объектов в кадре.
1. Основные технологические разновидности способов монтажа фонограмм, используемых в кино и телепроизводстве.
2. Отличие линейного и нелинейного способов монтажа. Техничко-технологические особенности.
3. Технологические разновидности систем линейного монтажа фонограмм.
4. Типы систем звукового монтажа, которые можно отнести к нелинейному типу.
5. Особенности работы с носителями записи при механическом монтаже.
6. Особенности процесса механического монтажа фонограмм.
7. Достоинства и недостатки механического монтажа фонограмм.
8. Особенности работы с носителями записи при электронном монтаже.
9. Особенности процесса электронного монтажа фонограмм.
10. Достоинства и недостатки электронного монтажа фонограмм.
11. Особенности работы с носителями записи при нелинейном цифровом монтаже звука.
12. Особенности процесса нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
13. Достоинства и недостатки нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
14. Основные принципы использования систем нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
15. Технические задачи, выполняемые средствами нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
16. Технологические условия использования систем нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
17. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования музыкальных, речевых и шумовых фонограмм в проекте мультитрека. Приемы, технологии, основные принципы.
18. Системы открытого типа. Виды, особенности, применение.
19. Классификационные признаки систем цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
20. Основные элементы системы цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
21. Основные и периферийные элементы системы цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
22. Назначение основных элементов системы нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
23. Назначение периферийных элементов системы нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
24. Совместное функционирование элементов системы цифрового нелинейного монтажа при редактировании фонограмм в проектах различного типа.
25. Закономерности восприятия звука, в соответствии с которыми осуществляется монтаж фонограмм.
26. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования речевых фонограмм.
27. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования музыкальных фонограмм.
28. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования шумовых фонограмм.

Практическое задание

Тема 1. История аудиовизуального искусства как культурологической ячейки.

Выбрать эпоху и создать аудиовизуальный продукт (видеоролик, анимацию, репортаж, микро-фильм) на основе представлений об общих культурных тенденциях выбранного времени и о специфике работы звукорежиссёра в поджанре аудиовизуального искусства (создать музыкальное и шумовой сопровождение, оформить продукт с технической и художественной сторон).

Тема 2. Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств

Практическая работа по кейсам:

1. Что услышит звукорежиссер, если на вход звукового тракта подать два тональных сигнала близких по частоте.
2. Какие измерительные сигналы используются в звукотехнике? Для чего они применяются? Какова их амплитудно-частотная характеристика?
3. В чем отличие формата R-DAT и A- DAT? Каковы их характеристики? Какой из них может использоваться при первичной записи, почему?

Собеседование

Тема 2. Практические задачи звукорежиссёра в пространстве аудиовизуальных искусств

1. Студийные комплексы перезаписи звука кинофильмов. Основные элементы и их назначение.
2. Разновидности и особенности аппаратуры воспроизведения изображения в студийных комплексах перезаписи звука фильмов.
3. Особенности микшерных пультов, используемых в комплексах для перезаписи звука кинофильмов.
4. Требования к микшерам перезаписи звука в многоканальных форматах: особенности панорамных регуляторов.
5. Автоматизация в пультах перезаписи звука кинофильмов. Программные и аппаратные средства. Значение адресно-временного кода для систем с автоматизацией.
6. Базовые режимы работы аппаратно-технологического комплекса перезаписи при динамической автоматизации.
7. Особенности статической автоматизации. Области применения, основные понятия.
8. Обзор наиболее распространенных форматов многоканального звука. Сравнительные характеристики.
9. Форматы многоканального звука: Dolby Stereo. Обзор основных особенностей.
10. Особенности декодирования в системе воспроизведения Pro Logic (II; IIx).
11. Форматы многоканального звука: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital Surround 7.1. Основные особенности.
12. Форматы многоканального звука: Dolby Atmos.
13. Форматы многоканального звука: Dolby Digital Plus и Dolby True HD. Обзор основных особенностей.
14. Форматы многоканального звука: DTS Digital Surround и DTS Digital Surround ES. Обзор основных особенностей.
15. Форматы высокого разрешения от DTS: DTS High Resolution Audio и DTS HD Master Audio. Обзор основных особенностей.
16. Варианты конфигурации расположения громкоговорителей по системе 7.1 в соответствии с функцией «Speaker re-mapping» для фонограмм форматов высокого разрешения DTS.
17. Форматы многоканального звука: SDDS.
18. Особенности фильмокопий, содержащих фонограммы различных форматов.
19. Обзор технологических этапов процесса перезаписи звука в многоканальных форматах (на примере 5.1).
20. Исходные материалы (комплект получаемых по итогам перезаписи фонограмм), требуемые для международного распространения кинофильма с многоканальной фонограммой Dolby.
21. Основные закономерности сведения звука в многоканальных форматах. Требования по распределению КИЗ по круговой панораме.
22. Требования к комплексам перезаписи по системе 5.1. Расстановка контрольных акустических агрегатов в соответствии со стандартом Surround Sound 5.1.
23. Требования, предъявляемые к студийным помещениям для перезаписи многоканального звука кинофильмов.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-7)

Блок 1

1. Советское киноискусство 20-х годов – начале 30-х годов. Общая характеристика. Приход звука. Режиссеры, фильмы.
2. Первые американские звуковые фильмы
3. Становление «системы звезд».
4. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
5. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
6. Кино США 30-х годов. «Золотой век» Голливуда
7. Советское кино военных лет
8. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
9. Итальянский неореализм
10. Акира Куросава открывает миру кино Японии
11. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика
12. Индийское кино пятидесятых-шестидесятых годов. Радж Капур. Сатъяджит Рей
13. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Клюге.
14. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
15. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства .
16. Кинематограф Франции. Общая характеристика.
17. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
18. Особенности творческого пути ФЭКСов.
19. Этапы истории отечественного кино.
20. Чехословацкое «киночудо» шестидесятых. Форман, Хитилова, Менцель
21. Стили и направления советской мультипликации 60-х – 70-х годов.
22. Кинематограф союзных республик. Национальная специфика.
23. Отечественный «блокбастер» Национальные особенности и творческие заимствования.
24. Этапы истории зарубежного кино.

Блок 2

- Образный звук в кинематографе. Его компоненты и роль в фильме.
2. Взаимодействие звукорежиссера и режиссера-постановщика в творческом поиске звуковых образов.
3. Работа звукорежиссера и режиссера-постановщика над созданием звуковой среды аудиовизуального произведения.
4. Синхронный и асинхронный звук, звук за кадром. Их влияние на решение эмоционально-драматургических задач в аудиовизуальном продукте.
5. Звуковая стилистика аудиовизуального произведения - как индивидуальный почерк звукорежиссера. Ее согласование с режиссером-постановщиком фильмов.
6. Творческое взаимодействие звукорежиссера и режиссера-постановщика при записи речи в игровом и неигровом кинематографе.
7. Преимущества синхронной звукозаписи.
8. Запись черновых фонограмм в кинематографе.
9. Использование звукорежиссером и режиссером-постановщиком черновых фонограмм в съемочном и монтажно-тонировочном периодах.
10. Подготовка киноматериала к озвучиванию в игровом кинематографе. Монтаж отснятых сцен под контролем звукорежиссера.
11. Подготовка киноматериала к озвучиванию в неигровом кинематографе.

12. Подбор актеров режиссером-постановщиком и звукорежиссером для речевых тонировок и их проведение.
13. Метод одновременного и последовательного группового озвучивания. Работа режиссера-постановщика и звукорежиссера.
14. Озвучивание массовой или групповой второго плана. Работа режиссера-постановщика и звукорежиссера.
15. Запись одного или нескольких дикторов в неигровом кинематографе. Работа звукорежиссера и режиссера-постановщика.
16. Достижение органичности звучания голосов в кадре.
17. Музыка и речь в аудиовизуальном произведении. Голосовая крупность и ее сочетание с музыкой. Эффект маскирования речи музыкой.
18. Роль музыки, ее тембрового состава, инструментовки в сочетании с речью. Решение этих творческих задач звукорежиссером и режиссером-постановщиком.
19. Музыка как средство эмоционального воздействия на зрителя в фильме.
20. Музыка как замена реальных звуков, как знак места действия, как иллюстрирующее средство. Использование этих приемов звукорежиссером и режиссером-постановщиком.
21. Аудиовизуальные произведения без использования музыки в игровом и неигровом кинематографе. Обусловленность такого выбора средств звукового формообразования режиссером-постановщиком и звукорежиссером.
22. Музыкальная компиляция в аудиовизуальном произведении. Достоинства и недостатки такого вида музыкального оформления экранных картин. Работа звукорежиссера, музыкального оформителя и режиссера-постановщика.
23. Съемки под фонограмму. Варианты применения в различных жанрах кинематографа. Задачи звукорежиссера и режиссера-постановщика при съемке музыкальных сцен (вокальных и танцевальных) под фонограмму в фильме.
24. Звукорежиссер и режиссер-постановщик в работе над музыкой. Постановочный проект и выработка музыкального решения с композитором. Примеры использования большого объема музыки в фильме, несущего значительную драматургическую нагрузку. Примеры музыкального минимализма в фильмах.
25. Запись шумов на съемках. Синхронные шумы на съемочной площадке (в декорациях и на натуре). Шумы закадровые и внутрикадровые. Шумы массовых сцен при съемках. Их преимущества перед шумовым озвучиванием. Взаимодействие звукорежиссера и режиссера при такого вида работах.
26. Звуковая экспликация и ее содержание. Литературный и режиссерский сценарии как основание для создания звуковой экспликации, ее компоненты.
27. Шумовое озвучивание в тонателе и случаи его применения. Доозвучивание шумов в сценах, снятых синхронно. Творческие аспекты в совместной работе шумовиков, звукорежиссера и режиссера-постановщика.
28. Начало работы на перезаписи звукорежиссера и режиссера-постановщика. Проверка исходных и первая прикидка фонограмм. Предварительное совмещение фонограмм.
29. Перезапись. Микширование как творческий акт в работе звукорежиссера.
30. Творческие и психологические аспекты в работе звукорежиссера и режиссера-постановщика при фактическом рождении фильма.

Типовые задания для зачета (ПК-7)

По 4 вопросам зачёта определить работу звукорежиссёра, обозначив в каждом случае специальные решения в контексте возможного технического задания.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
--------	-------------	--

«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-7	В профессиональной деятельности воплощает художественный замысел в целостный звуковой образ на основе анализа литературных и музыкальных произведений
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-7	В профессиональной деятельности не воплощает художественный замысел в целостный звуковой образ на основе анализа литературных и музыкальных произведений

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура: моделирование пространства фонограммы : монография. - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2016. - 112 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483034>
2. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений : учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. - Весь срок охраны авторского права; Режиссура аудиовизуальных произведений. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. - 152 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/22077.html>

3. Иванов Г.П., Огурчиков П.К., Сидоренко В.И. Основы продюсерства : Аудиовизуальная сфера: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 719 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Аль-Нсур, Л. А., Бедарева, Е. И., Браилова, О. В., Горчакова, В. Г., Ермилов, А. Н., Журавлева, И. В., Калинин, С. А., Ключева, Л. Б., Коваленко, А. Ю., Костина, Г. П., Криволицкий, Ю. В., Куликова, В. В., Лайков, А. Ю., Ларина, Т. В., Леванская, Е. С., Малышев, В. С., Ростоцкая, М. А., Сидоренко, В. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера). - Весь срок охраны авторского права; Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджм. - Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2009. - 368 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/30637.html>
2. Ахмадиев А. И. Специфика журналистской практики в рамках аудиовизуального жанра Ток-шоу: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) : студенческая научная работа. - Уфа: б.и., 2019. - 65 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562589>

6.3 Иные источники:

1. Веб-сайт "Культуролог" - <http://culturolog.ru>
2. Нотный сайт - <http://www.barnhouse.com>
3. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
2. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
3. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). – URL: <https://wciom.ru>
4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.