

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

А.В. Бабаян
« 5 » 08 2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА —
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА»

Санкт-Петербург
2022

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
 - Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ;
 - Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
 - Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
 - Положение об использовании дистанционных образовательных технологий.
- Программа разработана на основе ФГОС ВО:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» августа 2017 г. № 827 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.03 «Музыкальная звуорежиссура».

1.2 Область применения программы

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Музыкальная звуорежиссура»:

Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно-творческой деятельности).

Объектами профессиональной деятельности являются:

- произведения музыкального искусства в различных формах и жанрах;
- специалисты отделов музыкального искусства средств массовой информации;
- слушательская аудитория аудиопродукции в любом формате;
- слушательская и зрительская аудитории театров, телевидения, концертных залов;
- авторы произведений искусства, творческие коллективы, исполнители.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

производственная:

- создание в сотворчестве с композитором и исполнителями звукового ряда аудиозаписи исполняемого произведения;
- творческая интерпретация произведения искусства путем создания звукового художественного образа в соответствии с авторским замыслом;
- создание творческого продукта в области музыкального искусства, радио, телевидения с использованием современных технологий записи, обработки звука и звукоусиления.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

Условия зачисления на курс — конкурсный отбор слушателей по итогам собеседования в устной форме, на котором проверяется общая музыкальная грамотность, проверка музыкального слуха.

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:

- производственный.

2.2 Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1	<i>производственная деятельность</i>
ПК 1	Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте
ПК 2	Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств
ПК 3	Способность записывать музыку различных стилей и эпох
ПК 4	Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавирина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок
ПК 5	Способность использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать**:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох;
- особенности ладовых систем;
- основы функциональной гармонии; закономерности формообразования; принципы фактурного оформления музыкальной ткани;
- формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование;
- виды и типы микрофонов и громкоговорителей;
- классификацию концертных залов;
- законы композиции концертного звучания;
- жанры концертной деятельности;
- художественные и производственные процессы создания концерта;
- виды и типы носителей;
- понятия монтажа, реставрации, мастеринга;
- понятие о цифровом звуке;
- способы пространственного воспроизведения фонограмм;
- технологию озвучивания открытых пространств;
- понятие, особенности и общую характеристику авторского договора;
- историю развития музыкальной звукорежиссуры;
- акустические и электрические сигналы;
- основы психоакустики;
- протокол OIRT – Organisation International Radio and Television;
- профессиональную терминологию;

- значение звукорежиссуры в современном мире;
- способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы звукообразования различных инструментов;

уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- сольфеджировать одноголосные двухголосные музыкальные примеры;
- слышать и анализировать гармонические и интервальные последовательности;
- записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, используя навыки слухового анализа;
- гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические;
- выполнять теоретический анализ музыкального произведения;
- анализировать оркестровую партитуру;
- анализировать возможные способы реализации замысла аудиовизуальной партитуры;
- применять основные принципы анализа и чтения партитур;
- осуществить коммутацию звукового оборудования;
- записывать эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;
- оценить качество звучания фонограммы, опираясь на протокол ОИРТ;
- записывать эстрадные коллективы, поп, рок и прочие жанры массовой культуры;
- рассчитывать и проектировать элементы и устройства с применением программного обеспечения;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- выполнять практические расчеты качественных параметров помещений и их сравнения с нормами;
- использовать акустические и электроакустические методы и средства коррекции качества звукопередачи при решении звукорежиссерских задач;
- определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения;
- правильно сформировать акустическое пространство для конечной реализации музыкального произведения;

владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками нотной записи музыки;
- навыками чтения и расшифровки авторского нотного текста;
- возможностями соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора.
- принципы формирования звуковой партитуры;
- материал, связанный с характеристикой многообразного современного инструментария;
- технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре;
- репертуар оркестровых инструментов и практически выполнять инструментальные переложения;
- электро-акустический тракт;
- навыками слухового анализа инструментальных тембров;
- навыками объективной оценки технических и исполнительских характеристик музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра;
- специфическими особенностями записи партитуры; характерными средствами и приемами изложения партитуры.

- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера;
 - современные проблемы архитектурной акустики, цель и задачи её изучения;
 - акустические процессы в помещениях и их влияние при записи и воспроизведении звука на качественные характеристики звукопередачи
 - основные методы и средства оптимизации звукопередачи в помещениях и на открытых площадках;
 - техническими средствами проведения акустических измерений в помещениях.
 - навыками звукоусиления;
 - навыками различных технологий записи;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера
- управлять акустическими характеристиками помещения;

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения: очная.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 560 академических часов, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.4 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной и научной работе
 А.В. Бабаян
 05 2022 г.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА»

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час			СРС, час	Формы аттестации	
		Всего	Лекции	Практические занятия		Зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8
История музыки	50	20	20		30	+	
Теория музыки и сольфеджио	34	28	12	16	6	+	
Анализ партитур и инструментоведение	32	24	12	12	8	+	
Музыкальная звукорежиссура	238	184	52	132	56	+	+
Озвучивание сценической площадки	24	8	8		16	+	
Архитектурная акустика	40	28	16	12	12	+	
Музыкальная акустика	60	36	24	12	24	+	
Итоговая аттестация	82				82		Итоговая работа
Итого	560	328	144	184	232		

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной работе
А.В. Бабаян
«05» «05» 2022 г.

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* (ПРИМЕРНЫЙ)
дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА»

Учебные дисциплины	Порядковые номера недель обучения																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
История музыки	4Т	4Т							4Т	4Т	4Т	4Т	4Т			3														
Теория музыки и сольфеджио								3															3							
Анализ партитур и инструментальное																	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т							
Музыкальная звукозапись	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	8Т	4Т	8Т	4Т	4Т	4Т		3	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т
Озвучивание сценической площадки																														
Архитектурная акустика																														
Музыкальная акустика						4Т		4Т		4Т		4Т	4Т			4Т		4Т		4Т		4Т		3						
Итоговая аттестация																														

Учебные дисциплины	Порядковые номера недель обучения																					
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
История музыки																						
Теория музыки и сольфеджио																						
Анализ партитур и инструментоведение																						
Музыкальная звукозапись	4 Т	4 Т	8 Т	4 Т	8 Т	4 Т	4 Т	6 Т	8 Т										4 Т	4 Т	6 Т	4 Т/Э
Озвучивание сценической площадки																			4 Т	4 Т	3	
Архитектурная акустика	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	3														
Музыкальная акустика																						
Итоговая аттестация																						А

* «Т» — теоретическая подготовка, «З» — зачет, «Э» — экзамен, «А» — итоговая аттестация

5 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины «История музыки»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

- ПК 1 Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте
- ПК 3 Способность записывать музыку различных стилей и эпох

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох;

уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	50
Обязательные учебные занятия (всего)	
в том числе:	
Лекционные занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	30
в том числе:	
Изучение специальной литературы.	10
Прослушивание музыкальных произведений	20
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития раннего европейского музыкального искусства

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, Ars nova во Франции и Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Искусство барокко. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б. Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); балладная опера (Г. Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко: органная школа (Д. Букстехуде, И. Пахельбель), полифония свободного стиля, fuga и двухчастный полифонический цикл, протестантский хорал, хоральная прелюдия, духовная кантата и пассионы (Г. Шютц), Гендель и Бах как центральные взаимодополняющие фигуры немецкого барокко. Георг Фридрих Гендель. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах – высокая классика немецкого барокко. Периодизация творчества. Произведения для органа (Токката и fuga d-moll, Хоральная прелюдия f-moll). Клавирная музыка (ХТК 1 том, Английские и Французские сюиты). Вокально-хоровая полифония (Месса h-moll, «Страсти по Матфею»).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы

Музыкальный классицизм. Эстетика. Жанровая система. Гомофонно-гармонический склад и гомофонные формы сонатно-симфонического цикла (сонатное allegro, вариации, рондо, сложная трехчастная). Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка. Инструментальные составы (струнный квартет, оркестр венских классиков). Йозеф Гайдн – основатель классической симфонии. Вольфганг Амадей Моцарт. Периодизация творчества. Опера buffa («Свадьба Фигаро»), немецкий зингшпиль («Волшебная флейта»), симфоническое творчество (симфония № 40 g-moll). Людвиг ван Бетховен. Периодизация творчества. Фортепианные сонаты (сонаты № 8 c-moll «Патетическая», 14 cis-moll «Лунная»). Драматически-конфликтный симфонизм (симфонии № 3 Es-dur «Героическая», 5 c-moll, 9 d-moll).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы

Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман). Фортепианная миниатюра и цикл пьес (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист). Романтический симфонизм (Ф. Лист, И. Брамс, Г. Берлиоз). Романтическая опера: Джузеппе Верди – оперная триада; Рихард Вагнер – концепция музыкальной драмы; «Кармен» Жоржа Бизе – стилевое соединение романтизма и реализма. Роль музыкального фольклора в развитии «периферийных» национальных школ Европы – польской, чешской, венгерской, норвежской.

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв. Формирование профессиональной композиторской школы в XVIII веке

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Жанровая система древнерусского фольклора. Знаменный распев. Троестроичие и партесный стиль. Становление профессиональной композиторской школы.

Русское барокко и классицизм, хоровой концерт, опера, инструментальные жанры (Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский, М. Березовский).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Становление русской музыкальной классики в XIX веке. 1-я половина XIX века: салонно-аристократический период

Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций. М. Глинка – первый русский классик, создатель большой оперы и национального симфонизма. Героико-патриотическая («Жизнь за царя») и сказочно-эпическая («Руслан и Людмила») оперы. Симфонический метод («Камаринская», испанские увертюры). Романсы и песни, «Глинка – Пушкин». А. Даргомыжский: речевая интонация, оперное творчество («Русалка»), камерно-вокальная лирика (лермонтовские монологи, сатирические песни).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период

Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы композиторов-кучкистов. Народная музыкальная драма М. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2 «Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Русская музыкальная культура XX столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья

Эстетика русского модернизма: музыкальная система А. Скрябина (соната № 4, «Поэма экстаза»), «русские» балеты И. Стравинского («Петрушка», «Весна священная»). С. Рахманинов: русский и зарубежный периоды (фортепианные прелюдии, Всеночное бдение, «Рапсодия на тему Паганини»).

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 9. Музыкальная культура в советский период

Специфика композиторского процесса в условиях диктата идеологии и метода социалистического реализма. Оперный и балетный театр С. Прокофьева («Война и мир», «Ромео и Джульетта»); Д. Шостакович – крупнейший симфонист XX столетия (симфонии № 5, 8); идиостиль А. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций (Концерт для скрипки с оркестром d-moll, балет «Спартак»); фольклорные и сакральные прообразы в вокально-хоровой музыке Г. Свиридова (вокальные циклы, поэма «Отчалившая Русь», хоры а capella). Метод полистилистики в произведениях А. Шнитке. Композиторы Петербурга.

Ленинградско-петербургская композиторская школа XX века – традиции и новаторство в творчестве Б. Тищенко, С. Слонимского, В. Гаврилина.

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 10. Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники

Мировая музыкальная культура XX века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины XX столетия. Импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), экспрессионизм (Нововенская школа, додекафонный метод, серийная техника композиции), неофольклоризм (И. Стравинский, Б. Барток), неоклассицизм (И. Стравинский, П. Хиндемит, Б. Бриттен), конструктивизм и новый динамизм (композиторы французской «Шестерки»). Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия: «неовебернианство», алеаторика, сонорика, конкретная музыка, электронная музыка. Стилиевые проявления постмодернизма 80-х – 90-х гг.: полистилистика и коллаж, минимализм и репетитивная техника, неоромантизм. Понятие масскультуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.). Особенности третьего направления, основные тенденции и ведущие композиторы последних десятилетий.

1. Лекция – 2 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, техническими мультимедийными средствами, музыкальным инструментом.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Алфеевская. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. - 160 с.
2. Акопян, Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
3. Асафьев, Б. Русская музыка: XIX и начало XX века. Л., 1968.
4. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
5. Друскин, М. История зарубежной музыки. Т. 4. М., 1976.
6. Евдокимова, Ю., Симакова, Н. Музыка эпохи Возрождения. М., 1985.
7. Зенкин, К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М., 1997.
8. История русской музыки: В 10 т. / Ред. Ю.В. Келдыш. М., 1984 – 1997.
9. Келдыш, Ю., Левашева, О., Кандинский, А. История русской музыки от древнейших времен до середины XIX в. М., 1972.
10. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVII – начала XIX вв. М., 1996.
11. Конен, В. История зарубежной музыки. Т. 3. М., 1976.
12. Конен, В. Рождение джаза. М., 1984.
13. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с..
14. Левая, Т. Русская музыка начала XX века в контексте эпохи. М., 1991.
15. Левик, Б. История зарубежной музыки. Т. 2. М., 1974.

16. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с.
17. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 480 с. Музыка Австрии и Германии XIX века. В 2 ч. М., 1975 – 1990.
18. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В. Шестаков. М., 1966.
19. Никитина, Л. Советская музыка: история и современность. М., 1991.
20. Орлова, Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1979.
21. Осипова, Г. Г. История и теория музыки [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.
22. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова. - 4-е, стер. - [Б. м.]: Лань, Планета музыки, 2019. - 448 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>
23. Проблемы романтической музыки XIX века. М., 1992.
24. Рапацкая, Л. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
25. Ренессанс. Барокко. Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII вв. М., 1966.
26. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
27. Сарджент, У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. М., 1987.
28. Советский музыкальный театр: Проблемы жанров. М., 1982.
29. Сыров, В. Стилиевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке. Нижний Новгород, 1997.
30. Тараканов, М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке. М., 1988.
31. Творческие портреты композиторов: Популярный справочник. М., 1999.
32. Успенский, Д. Древнерусское церковно-певческое искусство. М., 1977.
33. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с.

Дополнительные источники:

1. XXI век. Начало. Музыка: силуэты петербургских композиторов [Текст] / О.И. Гладкова. - СПб. : Музыка, 2007.
2. Григорианский хорал: Сб. науч. трудов. МГК. Вып. 30. М., 2001.
3. История зарубежной музыки. Вып. 6. СПб., 2001.
4. История современной отечественной музыки. Вып. 1: 1917 – 1941. М., 1995. Вып. 2: 1941 – 1958. М., 1999. Вып. 3: 1960 – 1990. М., 2001.
5. Русская музыка и XX век: Сб. статей / Сост. и ред. М. Арановский. М., 1997.

Список музыки:

1. К. Монтеверди. «Орфей»
2. А. Корелли. Concerti grossi
3. А. Вивальди. «Времена года»
4. Ж.Б. Люлли. «Армида»
5. Ж.Ф. Рамо. «Бореады»
6. Ф. Куперен. Пьесы для клавесина
7. Г. Перселл. «Дидона и Эней»
8. Г.Ф. Гендель. «Самсон»

9. «Музыка на воде»
10. И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир. I том
11. Токката и фуга ре минор
12. «Страсти по Матфею»
13. К.В. Глюк. «Орфей»
14. Й. Гайдн. Симфонии № 45 фа-диез минор «Прощальная»,
15. № 103 Ми- бемоль мажор «С тремоло литавр»
16. В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро»
17. «Волшебная флейта»
18. Симфония № 40 соль минор
19. Requiem
20. Л. ван Бетховен. Сонаты для ф-но № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная»
21. Симфонии № 5 до минор, № 9 ре-минор
22. Ф. Шуберт. Песни. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».
23. Р. Шуман. «Карнавал»
24. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор
25. Ф. Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы, этюды, ноктюрны
26. ф/п цикл «24 прелюдии»
27. Ф. Лист. Венгерские рапсодии, этюды, «Годы странствий»
28. Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»
29. И. Брамс. Симфония № 4 ми минор
30. Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо нибелунга»
31. «Тристан и Изольда»
32. Дж. Верди. «Травиата»
33. А. Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света»
34. Образцы знаменных песнопений и троестрочия
35. В. Титов. Хоровой концерт на Полтавскую победу
36. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене»
37. Д. Бортнянский. Херувимская песнь № 7
38. Концертная симфония
39. Е. Фомин. «Ямщики на подставе»
40. И. Хандошкин. Вариации на тему русской песни
41. «То теряю, что люблю»
42. М. Балакирев. «Исламей», «Тамара»
43. М. Мусоргский. «Борис Годунов»
44. «Хованщина»
45. «Картинки с выставки»
46. А. Бородин. Симфония № 2 си минор «Богатырская»
47. «Князь Игорь»
48. Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка»
49. «Садко»
50. Симфоническая сюита «Шехеразада»
51. П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор
52. Концерт для ф-но с оркестром № 1 си-бемоль минор
53. «Евгений Онегин»
54. «Пиковая дама»
55. «Щелкунчик»

Интернет-источники:

1. Звуковые редакторы Adobe Audition, Sound Forge, Steinberg Nuendo 4.
2. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
3. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
4. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
5. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
6. Публичная Электронная Библиотека. Режим доступа: <http://lib.walla.ru/>

7. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) . Режим доступа: <http://elibrary.rsl.ru/>
8. Публичная интернет-библиотека СМИ. Режим доступа: <http://Public.ru>
9. Электронная библиотека. Режим доступа: IQlib <http://www.iqlib.ru/>

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Музыка Средневековья.
2. Вокально-хоровая полифония Возрождения.
3. Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина).
4. Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса.
5. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).
6. Итальянская оперная и скрипичная школы.
7. Национальное своеобразие французского и английского барокко.
8. Немецкое музыкальное барокко.
9. Музыкальный классицизм.
10. Музыкальный романтизм.
11. Романтический симфонизм.
12. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
13. Русская музыкальная культура.
14. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций.
15. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Эстетика русского модернизма.
16. Мировая музыкальная культура XX века.

Рабочая программа дисциплины «Теория музыки и сольфеджио»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 1 Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать:**

- особенности ладовых систем;
- основы функциональной гармонии; закономерности формообразования; принципы фактурного оформления музыкальной ткани;
- формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование;

уметь:

- сольфеджировать одноголосные двухголосные музыкальные примеры;
- слышать и анализировать гармонические и интервальные последовательности;
- записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, используя навыки слухового анализа;
- гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические;
- выполнять теоретический анализ музыкального произведения;

владеть:

- навыками нотной записи музыки;
- навыками чтения и расшифровки авторского нотного текста;
- возможностями соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 34 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий	28 часов;
самостоятельной работы	6 часов.
Аттестация в форме зачета	

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	34
Обязательные учебные занятия (всего)	28
в том числе:	
лекционные занятия	12
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	6
в том числе:	
Изучение специальной литературы.	2
Изучение и повторение нотной грамоты	2
Чтение клавира	2
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Звук как физическое явление. Нотная запись музыки

Свойства и качества звука. Музыкальная система. Звукоряд. Ступень. Основные ступени звукоряда, их названия. Обозначение звука, нотный стан. Акколада. Октавная система. Диапазон. Регистр. Ключ. Скрипичный и басовый ключи. Звук. Его высота. Строй. Камертон. Темперированный строй. Полутон. Целый тон. Производные ступени звукоряда. Альтерация и альтерированные ступени. Знаки альтерации. Название производных ступеней.

Энгармонизм звуков. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. Ключи До. Общая система ключей. Ритм. Метр. Темп. Пульс. Обозначение длительностей. Основное деление. Правописание штилей. Паузы. Особые виды ритмического деления. Размер. Такт. Простые метры и размеры. Группировка длительностей. Сложные метры и размеры. Сильные доли. Сложные смешанные метры и размеры. Группировка длительности в них. Переменные метры и размеры. Понятие о полиметрии. Группировка в вокальной музыке. Затакт. Синкопа. Значение темпа в музыке.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Интервалы. Аккорды

Интервалы мелодические и гармонические. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Увеличенные и уменьшенные интервалы. Простые и составные интервалы. Обращение интервалов. Энгармонические интервалы. Диатонические и хроматические интервалы. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Созвучие. Аккорд. Гармония. Трезвучие. Обращение аккордов.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 3 часа.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Общее понятие о ладе и его элементах

Понятие об устойчивости. Тоника. Понятие о неустойчивости. Тяготение. Разрешение. Лад. Ступени лада. Ладовые отношения в многоголосной музыке. Относительность устойчивости и неустойчивости. Мажор. Минор. Натуральный, гармонический и мелодический мажор и минор. Гамма. Тетрахорды. Обозначения и названия ступеней лада. Свойства ступеней. Диезные и бемольные тональности. Квинтовый круг тональностей. Параллельные тональности. Интервалы и главные аккорды мажора и минора. Разрешение интервалов и аккордов. Интервалы натуральных мажора и минора. Интервалы гармонических мажора и минора. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение увеличенных и уменьшенных диссонирующих интервалов. Главные трезвучия мажора и минора. Их разрешение. Понятие о побочных трезвучиях. Септаккорды и их обращения. Доминантсептаккорд с обращениями и его разрешение. Вводные септаккорды.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Диатонизм. Пентатоника. Особые виды диатонического мажора и минора

Тетрахорды. Параллельно-переменный лад.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Общие понятия о модуляции и родстве тональностей

Хроматизм. Хроматическая гамма. Понятие о роли хроматизма в музыке.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Транспозиция

Транспозиция посредством переноса на один и тот же интервал. Транспозиция на хроматический полутон (увеличенную приму). Музыкальные формы.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Мелодическое движение. Динамические оттенки. Понятие о фактуре

Мелизмы. Схемы дирижерских взмахов. Музыкальные термины.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, техническими мультимедийными средствами, музыкальным инструментом. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 168 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3902>
2. Алексеева А.А. К изучению музыки XX века: В 2 частях. — Теория музыки. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014.
3. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению - СПб. : Лань, 2013. - 160 с.
4. Вахромеев, В. Элементарная теория музыки. / В. Вахромеев. - М. : Издательство В. Катанского, 2002. – 240 с.
5. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90019>
6. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] / А. Н. Должанский. - Москва : Планета музыки, 2007. - 448 с. : ил.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
7. Качалина, Н.С. Сольфеджио : учеб. пособие для студентов муз. вузов : в 2 вып. / Н. Качалина - М.: Музыка, 2005. - 125 с.
8. Осипова, Г. Г. История и теория музыки [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.
9. Сысоева Е.В. История русской музыки. Краткий курс: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2013.

Дополнительные источники:

1. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти тт. Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1-6. - М. : Сов. энциклопедия, 1973-82.

Интернет-источники:

1. Звуковые редакторы Adobe Audition, Sound Forge, Steinberg Nuendo 4.
2. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
3. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
4. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
5. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
6. Публичная Электронная Библиотека. Режим доступа: <http://lib.walla.ru/>

7. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) . Режим доступа: <http://elibrary.rsl.ru/>
8. Публичная интернет-библиотека СМИ. Режим доступа: <http://Public.ru>
9. Электронная библиотека. Режим доступа: IQlib <http://www.iqlib.ru/>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Что такое звук и его свойства, звукоряд?
2. Для чего нужна нотная запись музыки?
3. Что такое метр и ритм, темп, агогика, динамика?
4. Понятие интервала, консонанса и диссонанса.
5. Что такое аккорды?
6. Понятие лад и тональность. Мажорный и минорный лады и их взаимодействие
7. Для чего служат интервалы на ступенях мажорного и минорного ладов?
8. Аккорды на ступенях мажорного и минорного ладов.
9. Что такое альтерация и хроматизм?
10. Свойства транспозиции.
11. Понятие модуляции, степень родства тональностей.
12. Разновидности понятия «мелодия».
13. Что такое мелизмы
14. Какие бывают элементы структуры музыкального языка?
15. Что такое полифония и гомофония?
16. Свойства фактуры музыкального произведения.
17. Какие бывают сольные певческие голоса?
18. Понятие вокальная музыка.
19. Каково общее представление о симфоническом оркестре?

Рабочая программа дисциплины «Анализ партитур и инструментоведение»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 4 Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- принципы формирования звуковой партитуры;
- материал, связанный с характеристикой многообразного современного инструментария;
- технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре;
- репертуар оркестровых инструментов и практически выполнять инструментальные переложения;
- электро-акустический тракт;

уметь:

- анализировать оркестровую партитуру;
- анализировать возможные способы реализации замысла аудиовизуальной партитуры;
- применять основные принципы анализа и чтения партитур;
- иметь представление об электроакустических инструментах;

владеть:

- навыками слухового анализа инструментальных тембров;
- навыками объективной оценки технических и исполнительских характеристик музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра;
- специфическими особенностями записи партитуры; характерными средствами и приемами изложения партитуры.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий 24 часа;

самостоятельной работы 8 часов.

Аттестация в форме зачета

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
Лекционные занятия	12
Практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
в том числе:	8
изучение специальной литературы	2
чтение партитуры	6
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Оркестр: понятие, структура, классификация

Оркестр как форма музыкального исполнительства и как форма воплощения композиторского замысла. Отличие оркестрового музицирования от камерно-ансамблевого и

сольного. Основные принципы классификации музыкальных инструментов. Эволюция инструментария и принципы формирования оркестровых групп. Понятие оркестровой группы как основной структурной единицы оркестра. Расположение инструментальных групп оркестра: в реальности и в партитуре.

1. Лекция – 1,5 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Физические свойства музыкального звука. Тембр

Акустические факторы тембра. Структура спектра (натуральный обертоновый звукоряд) и его влияние на ощущение гармоничности/дисгармоничности (естественности/неестественности звучания). Консонантность, диссонантность (относительность понятий историческая и темброво-акустическая). Субъективная оценка тембров (легкость/тяжесть, холодность/теплота звучания, мягкость/жесткость и т.д.). Исторические амплуа инструментов («пасторальное» звучание гобоя, «охотничий» хор валторн и т.п.) и богатство их реальной тембровой выразительности.

1. Лекция – 1,5 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 1 час.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Клавир и партитура

Ознакомление с порядком расположения партий голосов оркестра на листе партитуры. Клавир, соотношение с партитурой. Необходимость переложения партитур. Прикладное значение клавира. Возможности и ограничения клавира при передаче драматургии и музыкальной выразительности оркестровой музыки. Специальные обозначения, принятые в клавире для отражения важных элементов оркестровой выразительности. Некоторые конкретные приемы клавира (клавирное тремоло, замещающее быструю оркестровую фигурацию; аккорды-гутти, снятие/добавление октавных удвоений, свободный перенос гармонических голосов и т.п.).

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 1,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Группа струнных инструментов

Выразительные и технические возможности современных струнных инструментов. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Конструкция. Строй. Диапазон. Разнообразие штрихов. Написание обозначений способов звукоизвлечения в нотном тексте. Способы изменения окраски звука. Pizzicato, sul tasto, sul ponticello. Глиссандо. Флажолеты. Тремоло. Сурдины. Скордатуры (изменение строя). Ключи До в партитуре.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Деревянные духовые инструменты

Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы деревянных духовых: флейта, гобой, кларнет и фагот. Тесситура, тембры и технические возможности. Тембровая индивидуальность инструментов этой группы. Различное звучание одного и того же инструмента в разных регистрах: особенно флейта (яркая в верхнем регистре, нежная в среднем и матовая в нижнем) и кларнет (благородное обертоново насыщенное звучание нижнего регистра – шалюмо).

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 1 час.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Медная группа инструментов

Принципы звукоизвлечения. Характер атаки звука. Динамическая мощь. Игра на обертонах. Запись в партитуре (транспонирующие инструменты). Валторна – первый представитель медной духовой группы в классическом оркестре. Сольные возможности трубы. Регистры трубы. Хор медных духовых. Тромбоны и трубы как основа медного tutti. Туба. Характер тембровой выразительности меди. Сурдины и игра с поднятым раструбом. Закрытые звуки. Глиссандо меди. Трели.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 1 час.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Выразительные возможности группы ударных инструментов. Клавишные инструменты в оркестре

Особая роль ударных инструментов в театре. Изобразительность и собственная тембровая выразительность ударных. Особая роль ударных в музыке XX века. Стилизация прамузыки с помощью ударных. Ударные инструменты с фиксированной высотой звука и шумовые. Классификация ударных. Принципы звукоизвлечения. специальные ударные штрихи.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Вокальные и хоровые голоса в партитуре

Функции вокальных партий. Баланс звучности. Тесситурные возможности голосов. Темброво-характерные определения голосов. Особенности оркестровки в театральных, кантатно-ораториальных жанрах, произведениях для солистов и оркестра.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 1 час.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 9. Малый симфонический оркестр

Малый симфонический оркестр как соединение самостоятельных групп оркестра. Типовой состав малого симфонического оркестра.

1. Лекция – 1,5 часа.
2. Практическое занятие – 1,5 часа.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 10. Большой симфонический оркестр

Составы оркестра – парный, тройной, четверной и усиленный. Распределение функций групп оркестра. Понятие рельефности и равновесия звучности.

1. Лекция – 1,5 часа.
2. Практическое занятие – 1,5 часа.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 11. Исторически-стилевые типы оркестров

Художественные принципы, черты стиля, оркестр эпохи классицизма. Оркестр как универсальное средство воплощения музыкальных идей. Принцип акустического баланса и тембровой совместимости: становление стабильной структуры оркестра. Выработка принципов функциональной оркестровки: завершение формирования самостоятельных оркестровых групп и разделения оркестровых функций.

1. Лекция –1,5 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 0,5 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, техническими мультимедийными средствами, музыкальным инструментом. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Алябьева Н. Традиционные музыкальные инструменты и музыкальное мышление. Краснодар. 2011г.
2. Кожухарь, В. И. Инструментоведение: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. И. Кожухарь. - Москва : Лань, Планета музыки, 2009. - 318 с.
3. Толмачев, Ю. А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] / Ю. А. Толмачев. - Москва : Лань, Планета музыки, 2015.
4. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. Композитор, 2012.
5. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] / И. М. Шабунова. - Москва: Лань, Планета музыки, 2017.

Дополнительные источники:

1. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: В 2 ч. Ч.2 [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2003.
2. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: в 2 ч. Ч.1 [Текст.] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2003.
3. Духовный анализ музыки [Текст] : учебное пособие в двух частях / В. В. Медушевский ; Рос. гос. спец. акад. искусств. - М. : Композитор, 2014.
4. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти тт. Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1-6. - М. : Сов. энциклопедия, 1973-82.
5. Смирнов А. Ударные инструменты в современной музыке. Планета музыки, 2016

Интернет-ресурсы

- 1 <http://dj-khrust.livejournal.com/9702.html>
- 2 <http://dj-khrust.livejournal.com/9841.html>
- 3 <http://dj-khrust.livejournal.com/11172.html>
- 4 <http://dj-khrust.livejournal.com/11689.html>
- 5 <http://ru.wikipedia.org>
- 6 <http://slovar.coolreferat.com>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Становление симфонического оркестра.
2. Классификация симфонических оркестров. Оркестровые группы.
3. Партитура большого симфонического оркестра.
4. Нетрадиционные способы графического оформления партитуры.
5. Характеристика группы смычковых инструментов. Штрихи. Технические и художественные возможности.
6. Скрипка. Диапазон. Регистры. Способы звукоизвлечения. Перестройка скрипки. Solo, altri, divisi.
7. Альт. Особенности тембра. Диапазон. Роль группы альтов в современном оркестре.
8. Виолончель. Разнообразие выполняемых функций. Диапазон. Регистры. Виды ансамблей с участием виолончели.
9. Контрабас. Настройка. Диапазон. Транспорт. Динамическое и тембровое дублирование других инструментов.
10. Характеристика группы деревянных духовых инструментов. Роль группы в оркестре.
11. Флейта. Развитие и усовершенствование конструкции. Продольная флейта, флейта Пана. Флейта альтовая, большая, piccolo.
12. Диапазон и регистры флейты. Технические и динамические возможности. Frullato. Передувание.
13. Гобой. Диапазон. Тембровая характеристика регистров. Кантилена и staccato (привести примеры).
14. Семейство кларнетов. Транспорт. Диапазон. Особенности тембра и динамики. Solo в оркестре.
15. Фагот и контрфагот. Диапазон. Регистры. Роль в группе деревянных духовых и в оркестре.
16. Группа медных духовых инструментов. Порядок расположения в партитуре.
17. Валторна. Конструкция. Транспорт в разных ключах. Хор валторн. Роль в оркестре.
18. Труба. Тембровая характеристика. Лидер группы медных духовых. Технические и художественно-выразительные возможности.
19. Тромбон. Конструктивные особенности. Позиции. Тромбон с кварт- вентилем. Диапазон.

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная звукорежиссура»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 2 Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств;

ПК 3 Способность записывать музыку различных стилей и эпох;

ПК 5 Способность использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи.

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать**:

- историю развития музыкальной звукорежиссуры;
- акустические и электрические сигналы;
- основы психоакустики;
- виды и типы микрофонов и громкоговорителей;
- виды и типы носителей;
- протокол OIRT – Organisation International Radio and Television;
- профессиональную терминологию;
- значение звукорежиссуры в современном мире;

уметь:

- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- оценить качество звучания фонограммы, опираясь на протокол ОИРТ;
- записывать эстрадные коллективы, поп, рок и прочие жанры массовой культуры;

владеть:

- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 238 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 186 часов;

самостоятельной работы 52 часа.

Аттестация в форме зачета и экзамена

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	238
Обязательные учебные занятия (всего)	186
в том числе:	
лекционные занятия (если предусмотрено)	52
практические занятия (если предусмотрено)	132
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	56
в том числе:	
решение задач на коммутационную организацию записи	4
запись музыкального произведения (по выбору)	12
монтаж записи небольшого музыкального произведения (по выбору) в соответствии с монтажной разметкой в нотах	8
изучение специальной литературы	28
Аттестация в форме зачета и экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

Музыкальная звукорежиссура как разновидность режиссуры. Виды звукорежиссерской деятельности. История развития музыкальной звукорежиссуры.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Понятие о сигналах.

Акустические и электрические сигналы. Информативность. Акустическое поле, виды волн. Звуковое давление и градиент звукового давления. Амплитуда, действующее значение, частота, фаза, скорость распространения, длина волны. Понятие об уровне сигнала. Динамический диапазон. Однотональные сигналы и сигнальные спектры. Теории Жана Фурье и Давида Гильберта. Компьютерное отображение сигналов. Основные свойства натуральных источников звука. Музыкальные инструменты. Человеческие голоса.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Опто-акустические аналогии.

Отражение и поглощение сигналов. Дифракция, интерференция, дисперсия. Феномены линз и зеркал. Эстетические аспекты.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Краткий экскурс в психоакустику.

Восприимчивость человеческого слуха. Его частотная характеристика; восприятие спектрально-ограниченных сигналов. Субъективные гармоники. Психоакустическая маскировка для непрерывных и импульсных сигналов; слуховая избирательность. Реакция на инверсию фазы акустического сигнала. Бинауральный слух. Реальные и виртуальные источники звука.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Актуальные для звукорежиссёра аспекты электроакустики.

Технический состав аппаратно-студийного комплекса. Источники и приёмники электроакустических сигналов. Чувствительность входных цепей электроакустических приёмников, электрическая перегрузка. Ослабление и усиление электрических сигналов. VCA. Отношение "сигнал/шум". Искажения электрических сигналов. Модуляционные и звуковысотные искажения. Амплитудно-частотная характеристика устройств и ее коррекция. Фильтрация электрических сигналов. Фильтры. Динамические авторегуляторы электрических сигналов. Коммутация электроакустических устройств, основные правила.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Технические аспекты микрофонного приёма звуковых сигналов.

Акустоэлектрические преобразователи - микрофоны. Разделение микрофонов по принципу преобразования: ленточные и катушечные динамические микрофоны, конденсаторные и электретные микрофоны. Лазерные (оптические) микрофоны. Технические объективные характеристики микрофонов, учёт которых актуален в звукорежиссёрской практике: чувствительность микрофонов и их перегрузочная способность, уровень собственных шумов, частотная характеристика, вносимые искажения. Разделение микрофонов по виду реакции на акустические сигналы: микрофоны - приёмники звукового давления и микрофоны - приёмники градиента звукового давления. Семейство характеристик направленности. Зависимость восприимчивости различных микрофонов от расстояния до акустического источника. Эффект "ближней зоны". Демпфирование концертных микрофонов. Сценические радиомикрофоны. Стереофонические микрофоны и микрофонные блоки. Практические конструкции микрофонов и устройств для их крепления

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Физические и компьютерные звукорежиссёрские пульты.

Принцип построения звукорежиссёрских пультов. Изучение базового компьютерного аудиоредактора "Samplitude PRO". Знакомство с компьютерными аудиоредакторами "Audition", "Nuendo" и "Pro tools". Приборы контроля сигналов: индикаторы уровня, спектрометры, корелометры и гониометры.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа: решение задач на коммутационную организацию записи – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Домашнее задание: решение задач на коммутационную организацию записи.

Тема 8. Фонографическая композиция.

Художественная фонография – «искусство для слепых». Фонографическая плоскость и фонографическое пространство. Монофония и стереофония. Реверберация. Глубина звукового изображения. Звукоизобразительные планы (зрительно- слуховые аналогии). Основные признаки фонографических планов. Ширина звукового изображения, её искусственное создание.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 9. Звукорежиссёрская организация музыкальных записей.

Процесс создания аудиотрека.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 8 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 10. Монтаж фонограмм.

Монтаж запись небольшого музыкального произведения (по выбору) в соответствии с монтажной разметкой в нотах.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 11. Фоноколористика.

Классификация физических или программных устройств. Приборы или программные модули для создания искусственной реверберации. Динамические авторегуляторы.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 12. Сведение многоканальных фонограмм.

Предварительная подготовка исходных «частичных» фонограмм. Разработка фонографической драматургии. Создание звукоизобразительных мизансцен, статических или с переменным звуковым планом (либо стереофоническим азимутом). Общая обработка полученных фонографий. Премастеринг и изготовление мастер-диска.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 13. Пространственный звук.

Исторический экскурс. Панорамное кино. Квадрофония. Идеи Глена ГУЛЬДА. Работа с системой пространственной звукопередачи 5.1. в компьютерном аудиоредакторе "Samplitude PRO".

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 14. Реставрация архивных фонограмм.

Виды архивных фонограмм. Специфические дефекты механических, фотографических и магнитных записей.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 15. Техника выполнения компьютерных музыкальных аранжировок.

Работа в системе MIDI в компьютерных редакторах "Nuendo" ("Cubase") или "Samplitude PRO". Понятие о сэмплах и инструментальных модулях. Сведение аранжированного музыкального материала в формате MIDI или в формате AUDIO. Преимущества и недостатки указанных способов.

1. Лекция – 1 час.
2. Практическое занятие – 10 часов.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

1. Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций (укомплектованные специализированной учебной мебелью), техническими средствами.
2. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием AATON Cantar-X (новый прибор цифровой многоканальной записи, способный функционировать в самых жестких условиях на местах, в отличие от других

моделей звукозаписывающей аппаратуры данного класса, Cantar обладает расширенными возможностями контроля и регулировки аудиозаписи), контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3. Звукотехнический комплекс ООО «Петербургская студия грамзаписи».

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-9958-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
2. Динов В.Г. Создание пространственных звуковых изображений в системе звукопередачи «DVD-AUDIO»: Учебное пособие. —СПб.: Изд.СПбГУКиТ,2011.
3. Монтаж фонограмм: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
4. Реставрация архивных записей: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.). - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
5. Современный процесс создания музыкальных фонограмм : метод. пособие для студентов мастерской звукорежиссуры. - СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2008.
6. Фоноколористика : Учебное пособие / В. Г. Динов. - СПб. : , 2000.

Дополнительные источники:

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962.
2. Болгаров И. А. и др. Стереофоническое вещание. М., 1993.
3. Ковалгин Ю. А., Борисенко А. В., Гензель Г. С. Акустические основы стереофонии. М., 1978.
4. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. М., 1981.
5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. / Пер с англ. М., 1996. Кн. 2.
6. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.
7. Стереофоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. профессора Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия -Телеком, 2007.
8. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М., 1971.
9. Элкин Е.-Г.-М. Звук и изображение / Пер. с англ.; ред. Г. Н. Митрофанова. М., 1978.

Интернет-ресурсы

1. <http://soundworkscollection.com/>
2. <http://designingsound.org/>
3. <http://www.gearslutz.com/>
4. <http://www.625-net.ru>.
5. <http://millionsbooks.org>
6. <http://www.forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=32536>
7. <http://www.volkovsound.narod.ru/index.html>
8. <http://www.muzstandart.ru/>
9. <http://livemusic.by/>
10. <http://corpuscul.net/zvukorezhissura/>
11. <http://websound.ru/>
12. <http://sound-editor.blogspot.com/>
13. <http://ru.wikipedia.org>
14. <http://www.belcanto.ru>
15. <http://slovare.coolreferat.com>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

В середине дисциплины аттестация проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Для чего нужна нотная запись музыки?
2. Что такое звук и его свойства, звукоряд?
3. Что такое метр и ритм, темп, агогика, динамика?
4. Понятие интервала, консонанса и диссонанса.
5. Что такое аккорды?
6. Понятие лад и тональность. Мажорный и минорный лады и их взаимодействие
7. Для чего служат интервалы на ступенях мажорного и минорного ладов?
8. Аккорды на ступенях мажорного и минорного ладов.
9. Что такое альтерация и хроматизм?
10. Свойства транспозиции.
11. Понятие модуляции, степень родства тональностей.
12. Разновидности понятия «мелодия».
13. Что такое мелизмы?
14. Какие бывают элементы структуры музыкального языка?
15. Что такое полифония и гомофония?
16. Свойства фактуры музыкального произведения.
17. Какие бывают сольные певческие голоса?
18. Понятие вокальная музыка.
19. Каково общее представление о симфоническом оркестре?

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость и зачетную ведомость проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«отлично»	оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании

	учебно-программного материала;
«хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
«удовлетворительно»	оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
«неудовлетворительно»	оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Технический состав аппаратно - студийного комплекса.
2. Источники и приёмники электроакустических сигналов.
3. Чувствительность входных цепей электроакустических приёмников, электрическая перегрузка. Ослабление (аттенюация) и усиление электрических сигналов. VCA. Отношение "сигнал / шум" и его связь с динамическим диапазоном акустических сигналов. Искажения электрических сигналов - линейные и нелинейные.
4. Модуляционные и звуковысотные искажения (детонации).
5. Амплитудно-частотная характеристика устройств (АЧХ) и ее коррекция. Фильтрация электрических сигналов. Фильтры компенсационные (плавные, "Shelf"), ограничительные ("Pass", "Cut"), параметрические ("Bell"), в том числе и режекторные. Балансные фильтры ("Crossover"). Групповые режекторные фильтры для снижения фона переменного тока 50- или 60 Гц ("Notch Filter").
6. Динамические авторегуляторы электрических сигналов - компрессоры, ограничители, устройства шумопонижения (экспандеры, "Noise Reduction") и устройства шумоподавления ("Noise Gate"); их амплитудные и временные характеристики. Внутреннее и внешнее управление динамическими авторегуляторами ("Sidechain"); фильтры в цепях управления. Компантеры (Dolby или DBX Noise Reduction System).
7. Коммутация электроакустических устройств, основные правила. Симметричные ("Balanced ") и несимметричные ("Unbalanced ") линии - преимущества и недостатки. Виды кабельных и щитовых разъемов.
8. Акустоэлектрические преобразователи - микрофоны. Разделение микрофонов по принципу преобразования: ленточные и катушечные динамические микрофоны, конденсаторные и электретные микрофоны. Лазерные (оптические) микрофоны.

9. Технические объективные характеристики микрофонов, учёт которых актуален в звукорежиссёрской практике: чувствительность микрофонов и их перегрузочная способность, уровень собственных шумов, частотная характеристика, вносимые искажения.
10. Разделение микрофонов по виду реакции на акустические сигналы.
11. Семейство характеристик направленности.
12. Зависимость восприимчивости различных микрофонов от расстояния до акустического источника. Эффект "ближней зоны". Демпфирование концертных микрофонов.
13. Сценические радиомикрофоны.
14. Стереофонические микрофоны и микрофонные блоки.
15. Практические конструкции микрофонов и устройств для их крепления.
16. Принципы построения звукорежиссёрских пультов. Входные и выходные цепи, структура входного канала. Ответвления, группировки и суммирование сигналов. внешняя и внутренняя коммутация сигналов.
17. Аналоговые и цифровые способы передачи звуковых сигналов. Преимущества и недостатки (в прошлом и ныне). Частота отсчётов (плотность дискретизации) и разрешающая способность аналого-цифрового преобразования. Шум квантования. Отсечка сигналов за пределами допустимого максимального уровня дискретизации.
18. История развития компьютерных аудиотехнологий.
19. Компьютерный аудиоредактор "Samplitude PRO". Сравнение общей структуры и канальных элементов компьютерного и физического пультов. Требования к параметрам входных сигналов.
20. Компьютерные аудиоредакторами "Audition", "Nuendo" и "Pro tools".
21. Приборы контроля сигналов: индикаторы уровня, спектрометры, корелометры и гониометры.
22. Фонографическая плоскость и фонографическое пространство.
23. Монофония и стереофония. Совместимость стереофонограмм. Способы панорамирования виртуальных источников звука.
24. Натуральная реверберация (исследовательские концепции), её главные параметры.
25. Искусственная реверберация.
26. Принципиальные отличия искусственной реверберации.
27. Слуховое восприятие реверберации.
28. Акустическая корреляция.
29. Глубина звукового изображения.
30. Выбор технологического способа проведения звукозаписи: непосредственная (полная) запись в концертном зале, студийная полная без последующего звукомонтажа, студийная запись в преддверии звукомонтажа, одновременная запись с разделением исполнителей в пространстве, последовательная запись - с разделением исполнений во времени (запись с "наложениями").
31. Звукорежиссёрская экспликация.
32. Расположение музыкальных источников в тонателе или в концертном зале.
33. Одномикрофонные и многомикрофонные способы звукопередачи. Выбор микрофонов с учётом их динамических, частотных и направленных свойств.
34. Установка микрофонов. Аэродинамические и вибрационные помехи; способы борьбы с ними.
35. Варианты стереофонической звукопередачи.
36. Специфические способы микрофонного приёма.
37. Обоснование звукомонтажа.
38. Классификация физических или программных устройств, в том числе встраиваемых в аудиоредактор (plug'ins), для специфической обработки звуковых сигналов.
39. Предварительная подготовка исходных "частичных" фонограмм.
40. Фонографическая драматургия.
41. Премастеринг и изготовление мастер-диска.

	учебно-программного материала;
«хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
«удовлетворительно»	оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
«неудовлетворительно»	оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Технический состав аппаратно - студийного комплекса.
2. Источники и приёмники электроакустических сигналов.
3. Чувствительность входных цепей электроакустических приёмников, электрическая перегрузка. Ослабление (аттенюация) и усиление электрических сигналов. VCA. Отношение "сигнал / шум" и его связь с динамическим диапазоном акустических сигналов. Искажения электрических сигналов - линейные и нелинейные.
4. Модуляционные и звуковысотные искажения (детонации).
5. Амплитудно-частотная характеристика устройств (АЧХ) и ее коррекция. Фильтрация электрических сигналов. Фильтры компенсационные (плавные, "Shelf"), ограничительные ("Pass", "Cut"), параметрические ("Bell"), в том числе и режекторные. Балансные фильтры ("Crossover"). Групповые режекторные фильтры для снижения фона переменного тока 50- или 60 Гц ("Notch Filter").
6. Динамические авторегуляторы электрических сигналов - компрессоры, ограничители, устройства шумопонижения (экспандеры, "Noise Reduction") и устройства шумоподавления ("Noise Gate"); их амплитудные и временные характеристики. Внутреннее и внешнее управление динамическими авторегуляторами ("Sidechain"); фильтры в цепях управления. Компандеры (Dolby или DBX Noise Reduction System).
7. Коммутация электроакустических устройств, основные правила. Симметричные ("Balanced ") и несимметричные ("Unbalanced ") линии - преимущества и недостатки. Виды кабельных и щитовых разъемов.
8. Акустоэлектрические преобразователи - микрофоны. Разделение микрофонов по принципу преобразования: ленточные и катушечные динамические микрофоны, конденсаторные и электретные микрофоны. Лазерные (оптические) микрофоны.

42. Квадрофония. Идеи Глена ГУЛЬДА. Работа с системой пространственной звукопередачи 5.1. в компьютерном аудиоредакторе "Samplitude PRO".
43. Виды архивных фонограмм. Специфические дефекты механических, фотографических и магнитных записей.

Рабочая программа дисциплины «Озвучивание сценической площадки»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 2 Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать**:

- виды и типы микрофонов и громкоговорителей;
- классификацию концертных залов;
- законы композиции концертного звучания;
- жанры концертной деятельности;
- художественные и производственные процессы создания концерта;
- виды и типы носителей;
- понятия монтажа, реставрации, мастеринга;
- понятие о цифровом звуке;
- способы пространственного воспроизведения фонограмм;
- технологию озвучивания открытых пространств;
- понятие, особенности и общую характеристику авторского договора;

уметь:

- осуществить коммутацию звукового оборудования;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- оценить качество звучания фонограммы, опираясь на протокол ОИРТ;
- записывать эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;

владеть:

- навыками звукоусиления;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 24 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий 8 часов;
самостоятельной работы 16 часов.

Аттестация в форме зачета

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	24
Обязательные учебные занятия (всего)	8
в том числе:	
Лекционные занятия	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
в том числе:	
Изучение специальной литературы.	16
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие музыки. Классификация концертных залов. Цепочка: автор – исполнитель – звукорежиссер – зритель. Избирательность слуха

«Внутреннее музыкальное ожидание» и «внешнее музыкальное впечатление», навыки восприятия музыки. Современные концертные залы. Классификация концертов. Поиски новых средств художественной выразительности «живого звука». Тенденции развития концертной звукорежиссуры. Звукорежиссер – соратник и единомышленник в творческом процессе. Тембральный слух. Ощущение и восприятие. Вкус – категория эстетическая. Психология зрителей. Ответственность звукорежиссера.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Композиция и звуковое решение концерт – способ художественного выражения. Звуковая картина концерта. Акустика концертных залов

Законы композиции концертного звучания. Звуковое пространство зала, сцены. Плановость, пространственная локализация. Тембрально-пространственный баланс. Формирование в зависимости от художественной задачи. Жанры концертной деятельности. Естественная и искусственная реверберация. Первые отражения. Звукопоглощение. Акустическая обработка. Ревербераторы.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Художественные и производственные процессы создания концерта. Репетиция. Специфика проведения «фонограммных» и сборных концертов

Процесс подготовки: встреча с режиссером, исполнителем, дирижером. Подготовка музыкального материала, stage – плана, input – листа. Сольные концерты.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Субъективная оценка качества звукорежиссерской работы. Объективные параметры звучания и критерии оценок

Оценка звучания с точки зрения жанра. Оценка слушателей. Работа с исполнителями: индивидуальные особенности речи, голосообразование, звукоизвлечение, артикуляция, штрихи, динамика, интонация.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Звукотехническая аппаратура концертных залов. Микшерские пульта

Звукоусиление. Громкоговорители. Мониторы. Задержки. Цифровые процессоры управления акустическими характеристиками звукового поля в зале. Назначение и структура. Мониторные и зальные пульта. Микрофоны, их типы, характеристики. Расстановка на сцене относительно источников звука с учетом расположения мониторных систем и систем звукоусиления.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Авторский договор

Понятие, особенности и общая характеристика авторского договора. Виды договоров. Понятие, особенности и признаки смежных прав. Субъекты и объекты смежных прав.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Проведение концерта. Технология озвучивания открытых пространств
Одновременная запись звукового материала. Многоканальная запись. Запись по трансляции.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Творческие взаимоотношения внутри коллектива концертного зала
Совместная работа с техническим персоналом. Тандем звукорежиссер – системный инженер.

1. Лекция – 1 час.
2. Самостоятельная работа – 2 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

- 1 Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций (укомплектованные специализированной учебной мебелью), техническими средствами.
- 2 Киноконцертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием: перламутровый экран 17,7х7,7 метров, звуковая система Dolby Atmos 60 каналами, два кинопроектора Barco DP4K-32, работающих в формате 4K и позволяющих осуществлять 3D показы с помощью системы XpanD 3D, 2 моторизованных экрана.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Динов. - 7-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2019. - 488 с.
2. В пространстве «живого» звука: (записки о концертной звукорежиссуре). Учебное пособие / Е. В. Сладковская ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011.
3. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи [Текст] : курс лекций на I и II курсах звукорежиссерского факультета / Б. Я. Меерзон ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2009. - 260 с.
4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.И. Петрушин. - 2-е изд. - М. : Академический Проект; Трикста, 2008. - 400 с.
5. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] / В. Г. Сахновский. - Москва : Лань, Планета музыки, 2017.
6. Франк, Г. Я. Музыкальная звукорежиссура [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Франк ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009 –
Часть 1. - 109 с.
Часть 2. - 105 с.
Часть 3. – 92с.
7. Харченко, С. В. Работа со звуковым интерфейсом Digidesign DIGI 003 [Текст] : учебно-методическое пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / С. В. Харченко, Е. А. Янова, С. Л. Киселев ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2016. - 56 с

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. История развития концертной деятельности и концертной звукорежиссуры. Тенденции развития концертной звукорежиссуры.
2. Современные концертные залы. Классификация концертов.
3. Средства художественной выразительности «живого звука».
4. Звукорежиссер – соратник и единомышленник в творческом процессе.
5. Тембральный слух. Ощущение и восприятие. Вкус – категория эстетическая.
6. Психология зрителей.
7. Ответственность звукорежиссера.
8. Акустические характеристики инструментов.
9. Тембры.
10. Технические возможности различных музыкальных инструментов.
11. Особенности исполнительской техники игры на различных инструментах.
12. Выразительные средства «живого исполнения».
13. Законы композиции концертного звучания.
14. Звуковое пространство зала, сцены.
15. Плановость, пространственная локализация.
16. Тембрально-пространственный баланс.
17. Естественная и искусственная реверберация.
18. Первые отражения.
19. Звукопоглощение.
20. Акустическая обработка.
21. Ревербераторы.
22. Формирование в зависимости от художественной задачи.
23. Встреча с режиссером, исполнителем, дирижером. Подготовка музыкального материала, stage – плана, input – листа.
24. Работа с исполнителями: индивидуальные особенности речи, голосоведение, звукоизвлечение, артикуляция, штрихи, динамика, интонация.
25. Оценка звучания с точки зрения жанра. Оценка слушателей.
26. Звукоусиление. Громкоговорители. Мониторы. Задержки. Цифровые процессоры управления акустическими характеристиками звукового поля в зале.
27. Мониторные и зальные пульты.
28. Микрофоны, их типы, характеристики.
29. Расстановка микрофонов на сцене относительно источников звука с учетом расположения мониторных систем и систем звукоусиления.

30. Специфика совместной работы звукорежиссера с техническим персоналом.

Рабочая программа дисциплины «Архитектурная акустика»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 2 Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать:**

- современные проблемы архитектурной акустики, цель и задачи её изучения;
- акустические процессы в помещениях и их влияние при записи и воспроизведении звука на качественные характеристики звукопередачи
- основные методы и средства оптимизации звукопередачи в помещениях и на открытых площадках;

уметь:

- рассчитывать и проектировать элементы и устройства с применением программного обеспечения;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- выполнять практические расчеты качественных параметров помещений и их сравнения с нормами;
- использовать акустические и электроакустические методы и средства коррекции качества звукопередачи при решении звукорежиссерских задач;
- иметь представление об электроакустических инструментах;

владеть:

- техническими средствами проведения акустических измерений в помещениях.
- навыками звукоусиления;
- навыками различных технологий записи;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знания технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 40 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 28 часов;

самостоятельной работы 12 часов.

Аттестация в форме зачета

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	40
Обязательные учебные занятия (всего)	28
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Статистическая трактовка акустических процессов в помещениях

История развития архитектурной акустики как науки. Основные этапы и методы исследований акустических процессов в помещении. Основные положения статистического

теории. Коэффициент поглощения поверхности, объекта, помещения. Средняя длина и среднее время свободного пробега звуковой волны в помещении. Процессы нарастания и затухания звуковой энергии в помещении. Время реверберации помещения: стандартное, оптимальное, эквивалентное. Расчетное и экспериментальное определение коэффициента поглощения материала. Разборчивость речи в помещении и факторы, влияющие на нее. Определение оптимального времени реверберации помещения в зависимости от его назначения и объема. Восприятие звука в связанных помещениях.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Геометрические методы оценки акустических условий в помещениях

Основные положения и ограничения геометрической теории. Ранние отражения и их роль в формировании акустического качества звукового сигнала. Построение профилированного потолка в залах драматических театров. Расчет и построение площадок первых отражений на потолке и стенах. Формирование структуры ранних отражений и формы реверберационной кривой для помещений различного назначения.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Волновая теория акустики помещений

Собственные колебания воздушного объема помещения. Реверберационный процесс помещения с точки зрения волновой теории. Спектральные характеристики помещения и их использование для определения условий неискаженной передачи тембральных характеристик звука. Значение волновой теории в определении акустических характеристик помещения.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 4 часа.
3. Самостоятельная работа – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Звукопоглощение и звукоизоляция

Физические механизмы поглощения звуковой энергии материалами. Классификация звукопоглощающих материалов и конструкций по их эффективности и принципу звукопоглощения. Пути проникновения шума в помещение. Коэффициенты, характеризующие звукопроницаемость и собственную звукоизоляцию преграды. Снижение уровня шума в помещении.

Практические занятия заключаются:

1. Решение задач на темы:
 - определение среднего времени свободного пробега звуковой волны в помещениях различных размеров и формы и оценка его влияния на длительность реверберации помещения;
 - определение стандартного времени реверберации помещения для различных акустических условий;
 - расчет среднего коэффициента поглощения материала реверберационным методом;
 - построение структуры начальных отражений для различных случаев взаимного расположения источника звука и приемника;
 - построение профиля сценического козырька;
 - расчет собственных частот для волн осевого, касательного и косого типов;
 - расчет оптимальных размеров помещения по значениям собственных частот;
 - расчет собственной звукоизоляции различных преград;

- расчет уровня шума в помещении.

2. Проведение практического занятия по определению коэффициента поглощения материала методом стоячих волн и реверберационным методом (демонстрационная работа).

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 4 часа.
3. Самостоятельная работа – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, техническими мультимедийными средствами, музыкальным инструментом. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Динов. - 7-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2019. - 488 с.
2. Динов В.Г. Создание пространственных звуковых изображений в системе звукопередачи «DVD-AUDIO»: Учебное пособие. –СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2011.
3. Монтаж фонограмм: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
4. Реставрация архивных записей: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.). - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
5. Современный процесс создания музыкальных фонограмм : метод. пособие для судентов мастерской звукорежиссуры. - СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2008.
6. Фоноколористика: Учебное пособие / В. Г. Динов. - СПб.: , 2000.

Дополнительные источники:

1. Вахитов, Ш. Я. Электроакустика [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано студентам, обучающихся по специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» / Ш. Я. Вахитов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 210 с.
2. Ковалгин Ю. А., Борисенко А. В., Гензель Г. С. Акустические основы стереофонии. М., 1978.
3. Болгаров И. А. и др. Стереофоническое вещание. М., 1993.
4. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. М., 1981.
5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. / Пер с англ. М., 1996. Кн. 2.
6. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.
7. Стереофоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. профессора Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия -Телеком, 2007.
8. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М., 1971.
9. Элкин Е.-Г.-М. Звук и изображение / Пер. с англ.; ред. Г. Н. Митрофанова. М., 1978.

Интернет-ресурсы

1. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X [Электронный ресурс] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. Перейти: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9775-0841-4>
2. История звукозаписи. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1509058>
3. Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных

шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>

4. <http://soundworkscollection.com/>

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

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

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

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

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

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

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

12. База данных бесплатных саундтреков «Audionautix» <http://audionautix.com>

13. База данных бесплатных саундтреков «Mobygratis» <http://www.mobygratis.com>

14. База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»
<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>

15. <http://designingsound.org/>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

В середине дисциплины аттестация проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. История развития архитектурной акустики как науки.
2. Основные положения статистической теории. Коэффициент поглощения поверхности, объекта, помещения.
3. Процессы нарастания и затухания звуковой энергии в помещении.
4. Время реверберации помещения.
5. Расчетное и экспериментальное определение коэффициента поглощения материала. Определение оптимального времени реверберации помещения в зависимости от его назначения и объема.
6. Восприятие звука в связанных помещениях.
7. Основные положения и ограничения геометрической теории.
8. Формирование структуры ранних отражений и формы реверберационной кривой для помещений различного назначения.
9. Собственные колебания воздушного объема помещения.

10. Реверберационный процесс помещения с точки зрения волновой теории.
11. Спектральные характеристики помещения и их использование для определения условий неискаженной передачи тембральных характеристик звука.
12. Значение волновой теории в определении акустических характеристик помещения.
13. Физические механизмы поглощения звуковой энергии материалами.
14. Классификация звукопоглощающих материалов и конструкций по их эффективности и принципу звукопоглощения.
15. Пути проникновения шума в помещение.
16. Коэффициенты, характеризующие звукопроницаемость и собственную звукоизоляцию преграды.
17. Снижение уровня шума в помещении.

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная акустика»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 2 Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен **знать:**

- художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох;
- способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы звукообразования различных инструментов;

уметь:

- определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения;
- правильно сформировать акустическое пространство для конечной реализации музыкального произведения;

владеть:

- управлять акустическими характеристиками помещения;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 60 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 36 часов;

самостоятельной работы 24 часа.

Аттестация в форме зачета

2 Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	60
Обязательные учебные занятия (всего)	36
в том числе:	
лекционные занятия	24
практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	24
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Объективные и субъективные характеристики музыкальных звуков.

Высота звука. Тембр звука. Физические основы управления тембром в процессе записи и передаче звука.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Звукообразование в духовых музыкальных инструментах.

Волновые процессы в закрытых и открытых трубах. Способы возбуждения колебаний воздуха в трубах.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Звукообразование в струнных инструментах.

Функциональная структура звукообразования в струнных инструментах.
Функциональная структура звукообразования в электромузыкальных инструментах.

1. Лекция – 4 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Одноголосые духовые инструменты.

Медные духовые инструменты. Деревянные духовые инструменты.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Многоголосые духовые инструменты.

Орган. Ручные многоголосые инструменты.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Струнные инструменты смычкового и щипкового возбуждения.

Смычковые инструменты. Щипковые инструменты.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 1 час.
3. Самостоятельная работа – 2 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Струнные клавишные инструменты.

Клавесин и клавикорд. Фортепиано.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Ударные инструменты.

Ударные не настраиваемые (шумовые) инструменты. Ударные настраиваемые (тональные) инструменты.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 9. Оркестры и акустические особенности их звучания.

Симфонические оркестры.

1. Лекция – 2 часа.
2. Практическое занятие – 2 часа.
3. Самостоятельная работа – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для

проведения презентаций, техническими мультимедийными средствами, музыкальным инструментом. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> (дата обращения: 20.06.2021).
2. Реставрация архивных записей: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.). - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
3. Современный процесс создания музыкальных фонограмм : метод. пособие для студентов мастерской звукорежиссуры. - СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2008.
4. Фоноколористика : Учебное пособие / В. Г. Динов. - СПб. : , 2000.

Дополнительные источники:

1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика [Текст]: учебник для высших учебных заведений / И. А. Алдошина, Р. Приттс. - Санкт-Петербург: Композитор, 2017. - 720 с. : ил. (и более ранние издания)
2. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. М., 1981.
3. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. / Пер с англ. М., 1996. Кн. 2.
4. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.
5. Стереофоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. профессора Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия -Телеком, 2007.
6. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М., 1971.
7. Элкин Е.-Г.-М. Звук и изображение / Пер. с англ.; ред. Г. Н. Митрофанова. М., 1978.

Интернет-ресурсы:

1. <http://soundworkscollection.com/>
2. <http://designingsound.org/>
3. <http://www.gearslutz.com/>
4. <http://www.625-net.ru>.
5. <http://millionsbooks.org>
6. <http://www.forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=32536>
7. <http://www.volkovsound.narod.ru/index.html>
8. <http://www.muzstandart.ru/>
9. <http://livemusic.by/>
10. <http://corpuscul.net/zvukorezhissura/>
11. <http://websound.ru/>
12. <http://sound-editor.blogspot.com/>
13. <http://ru.wikipedia.org>
14. <http://www.belcanto.ru>
15. <http://slovare.coolreferat.com>
16. <http://www.music-dic.ru>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

В середине дисциплины аттестация проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о	Критерии оценивания
-----------	---------------------

зачете	
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Основы синтеза звука.
2. Тембр звука, искажения тембра, способы управления тембром в тракте звукопередачи.
3. Музыкальные системы, их эволюция.
4. Теория звучания духовых инструментов. Звуковые волны в трубах.
5. Способы возбуждения колебаний в духовых инструментах.
6. Теория звучания струнных инструментов.
7. Духовые инструменты, классификация.
8. Ударные инструменты, классификация.
9. Струнные инструменты, классификация.
10. Симфонический оркестр. Состав, рассадка исполнителей.
11. Медные духовые инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
12. Ударная установка. Состав, специфика исполнительских приемов.
13. Деревянные духовые инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
14. Струнные электромузыкальные инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
15. Струнные клавишные инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
16. Многоголосные духовые инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
17. Струнные смычковые инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
18. Струнные щипковые инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
19. Пленочные ударные инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.
20. Стержневые ударные инструменты: конструкция, разновидности, тембральные и высотные особенности, специфика исполнительских приемов.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение

1. Учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами для проведения презентаций (укомплектованные специализированной учебной мебелью), техническими средствами. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.
2. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием AATON Cantar-X (новый прибор цифровой многоканальной записи, способный функционировать в самых жестких условиях на местах, в отличие от других моделей звукозаписывающей аппаратуры данного класса, Cantar обладает расширенными возможностями контроля и регулировки аудиозаписи), контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.
3. Звукотехнический комплекс ООО «ПСГ».
4. Киноконцертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием: перламутровый экран 17,7х7,7 метров, звуковая система Dolby Atmosc 60 каналами, два кинопроектора Barco DP4K-32, работающих в формате 4K и позволяющих осуществлять 3D показы с помощью системы XpanD 3D, 2 моторизованных экрана.
5. Звукотехнический комплекс Мариинского театра.
6. Звукотехнический комплекс Александринского театра.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Основные источники:

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. — 168 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3902>
 2. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> (дата обращения: 20.06.2021).
 3. Алексеева А.А. К изучению музыки XX века: В 2 частях. — Теория музыки. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014.
 4. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Алфеевская. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. - 160 с.
 5. Акопян, Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
 6. Асафьев, Б. Русская музыка: XIX и начало XX века. Л., 1968.
 7. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению - СПб. : Лань, 2013. - 160 с.
 8. Алябьева Н. Традиционные музыкальные инструменты и музыкальное мышление. Краснодар. 2011г.
 9. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
 10. Вахромеев, В. Элементарная теория музыки. / В. Вахромеев. - М. : Издательство В. Катанского, 2002. – 240 с.
- Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-9958-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

11. Динов В.Г. Создание пространственных звуковых изображений в системе звукопередачи «DVD-AUDIO»: Учебное пособие. –СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2011.
12. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90019>
13. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] / А. Н. Должанский. - Москва : Планета музыки, 2007. - 448 с. : ил.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
14. Друскин, М. История зарубежной музыки. Т. 4. М., 1976.
15. Евдокимова, Ю., Симакова, Н. Музыка эпохи Возрождения. М., 1985.
16. Зенкин, К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М., 1997.
17. История русской музыки: В 10 т. / Ред. Ю.В. Келдыш. М., 1984 – 1997.
18. Качалина, Н.С. Сольфеджио : учеб. пособие для студентов муз. вузов : в 2 вып. / Н. Качалина - М.: Музыка, 2005. - 125 с.
19. Келдыш, Ю., Левашева, О., Кандинский, А. История русской музыки от древнейших времен до середины XIX в. М., 1972.
20. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVII – начала XIX вв. М., 1996.
21. Кожухарь, В. И. Инструментоведение: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. И. Кожухарь. - Москва : Лань, Планета музыки, 2009. - 318 с.
22. Конен, В. История зарубежной музыки. Т. 3. М., 1976.
23. Конен, В. Рождение джаза. М., 1984.
24. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с..
25. Левая, Т. Русская музыка начала XX века в контексте эпохи. М., 1991.
26. Левик, Б. История зарубежной музыки. Т. 2. М., 1974.
27. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с.
28. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 480 с. Музыка Австрии и Германии XIX века. В 2 ч. М., 1975 – 1990.
29. Монтаж фонограмм: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.
30. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В. Шестаков. М., 1966.
31. Никитина, Л. Советская музыка: история и современность. М., 1991.
32. Орлова, Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1979.
33. Осипова, Г. Г. История и теория музыки [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.
34. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова. - 4-е, стер. - [Б. м.]: Лань, Планета музыки, 2019. - 448 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>
35. Проблемы романтической музыки XIX века. М., 1992.
36. Рапацкая, Л. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
37. Ренессанс. Барокко. Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII вв. М., 1966.
38. Реставрация архивных записей: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.). - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.

39. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
40. Сарджент, У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. М., 1987.
41. Советский музыкальный театр: Проблемы жанров. М., 1982.
42. Сыров, В. Стилиевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке. Нижний Новгород, 1997.
43. Сысоева Е.В. История русской музыки. Краткий курс: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2013.
44. Тараканов, М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке. М., 1988.
45. Творческие портреты композиторов: Популярный справочник. М., 1999.
46. Толмачев, Ю. А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] / Ю. А. Толмачев. - Москва : Лань, Планета музыки, 2015.
47. Успенский, Д. Древнерусское церковно-певческое искусство. М., 1977.
48. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с.
49. Фоноколористика : Учебное пособие / В. Г. Динов. - СПб. : , 2000.

Дополнительные источники:

1. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: В 2 ч. Ч.2 [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2003.
2. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: в 2 ч. Ч.1 [Текст.] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2003.
3. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962.
- 4.
5. Болгаров И. А. и др. Стереофоническое вещание. М., 1993.
6. Вахитов, Ш. Я. Электроакустика [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано студентам, обучающихся по специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» / Ш. Я. Вахитов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 210 с.
7. В пространстве «живого» звука: (записки о концертной звукорежиссуре). Учебное пособие / Е. В. Сладковская ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011.
8. Григорианский хорал: Сб. науч. трудов. МГК. Вып. 30. М., 2001.
9. Духовный анализ музыки [Текст] : учебное пособие в двух частях / В. В. Медушевский ; Рос. гос. спец. акад. искусств. - М. : Композитор, 2014.
10. История современной отечественной музыки. Вып. 1: 1917 – 1941. М., 1995. Вып. 2: 1941 – 1958. М., 1999. Вып. 3: 1960 – 1990. М., 2001.
11. История зарубежной музыки. Вып. 6. СПб., 2001.
12. Ковалгин Ю. А., Борисенко А. В., Гензель Г. С. Акустические основы стереофонии. М., 1978.
13. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. М., 1981.
14. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи [Текст] : курс лекций на I и II курсах звукорежиссерского факультета / Б. Я. Меерзон ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2009. - 260 с.
15. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. / Пер с англ. М., 1996. Кн. 2.
16. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.
17. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.И. Петрушин. - 2-е изд. - М. : Академический Проект; Трикста, 2008. - 400 с.
18. Реставрация архивных записей: учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.). - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.

19. Русская музыка и XX век: Сб. статей / Сост. и ред. М. Арановский. М., 1997.
20. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] / В. Г. Сахновский. - Москва : Лань, Планета музыки, 2017.
21. Смирнов А. Ударные инструменты в современной музыке. Планета музыки, 2016
22. Современный процесс создания музыкальных фонограмм : метод. пособие для судентов мастерской звукорежиссуры. - СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2008.
23. Стерефоническое радиовещание и звукозапись : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин, Л.Н. Кацнельсон ; под ред. профессора Ю.А. Ковалгина. - М. : Горячая линия -Телеком, 2007.
24. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М., 1971.
25. Элкин Е.-Г.-М. Звук и изображение / Пер. с англ.; ред. Г. Н. Митрофанова. М., 1978.
26. Франк, Г. Я. Музыкальная звукорежиссура [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Франк ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009 –
Часть 1. - 109 с.
Часть 2. - 105 с.
Часть 3. – 92с.
27. Фоноколористика: Учебное пособие / В. Г. Динов. - СПб.:, 2000.
28. Харченко, С. В. Работа со звуковым интерфейсом Digidesign DIGI 003 [Текст] : учебно-методическое пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / С. В. Харченко, Е. А. Янова, С. Л. Киселев ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2016. - 56 с
29. XXI век. Начало. Музыка: силуэты петербургских композиторов [Текст] / О.И. Гладкова. - СПб. : Музыка, 2007.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (программного обеспечения и информационных справочных систем):

1. CSound – программная среда разработки мультимедийных приложений,
2. PureData - программная среда разработки мультимедийных приложений,
3. Audacity – программа-аудиоредактор,
4. Ardour - программа-аудиоредактор.

Интернет-ресурсы:

1. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X [Электронный ресурс] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. Электронно-библиотечная система iBooks.ru
2. Сайт Audio Engineering Society. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.aes.org/>
3. Коллекция аудио материалов для работы со звуком. [Электронный ресурс]. – URL: <https://wav-library.net/>
4. Музыка и звуковые эффекты для спектаклей, рекламных роликов, игр, ТВ и фильмов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.apollomusic.dk/about/labels>
5. Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
6. Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
7. Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
8. Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
9. Публичная Электронная Библиотека. <http://lib.walla.ru/>
10. Российская Государственная Библиотека (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>
11. Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>
12. <http://soundworkscollection.com/>
13. <http://designingsound.org/>
14. <http://www.gearslutz.com/>
15. <http://www.625-net.ru>.
16. <http://millionsbooks.org>

17. <http://www.forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=32536>
18. <http://www.volkovsound.narod.ru/index.html>
19. <http://www.muzstandart.ru/>
20. <http://livemusic.by/>
21. <http://corpuscul.net/zvukorezhissura/>
22. <http://websound.ru/>
23. <http://sound-editor.blogspot.com/>
24. <http://ru.wikipedia.org>
25. <http://www.belcanto.ru>
26. <http://slovar.coolreferat.com>
27. <http://www.music-dic.ru>
28. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X [Электронный ресурс] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. Перейти: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9775-0841-4>
29. История звукозаписи. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1509058>
30. Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>
31. <http://soundworkscollection.com/>
32. Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов <https://samples.landr.com/>
33. Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
34. База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>
35. База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>
36. База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>
37. База данных бесплатных саундтреков «Incompetech» <http://incompetech.com/music/royalty-free/music.htm>
38. База данных бесплатных саундтреков «TimBeek» <http://timbeek.com/royalty-free-music/>
39. База данных бесплатных саундтреков «Audionautix» <http://audionautix.com>
40. База данных бесплатных саундтреков «Mobygratis» <http://www.mobygratis.com>
41. База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube» <http://www.youtube.com/audiolibrary/music>
42. <http://designingsound.org/>
- 43.

6.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Музыкальная звукорежиссура» устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы.

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация (итоговая работа) слушателя представляет собой несколько самостоятельно выполненных заданий:

1. Студийные звукозаписи различных исполнительских составов на выбор слушателя (симфонический оркестр, духовой оркестр, оркестр народных инструментов, академический хор, народный хор, фольклорный ансамбль, камерно-инструментальный ансамбль, джазовая композиция, эстрадная композиция) и стилей музыки (классическая оркестровая и камерная музыка, джаз, поп- или рок-музыка, музыкальный фольклор).
2. Реставрация архивной фонограммы.
3. Звуковой этюд.

Итоговая работа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предъявляется на бумажном и электронном носителе, практическая часть – на электронном носителе.

Основанием для защиты является положительный результат выполнения самостоятельной работы обучающимися в соответствии с требованиями, предъявляемыми к звукозаписи и реставрации архивных фонограмм, это пространственное впечатление, прозрачность, музыкальный баланс, тембр, стереофоничность, помехи, искажения, исполнение, аранжировка, динамический диапазон, это правильно выполненная работа с точки зрения художественной и технической составляющей.

При выполнении итоговой работы обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, научно аргументировать свою точку зрения.

Защита итоговой работы проводится в форме публичной презентации-защиты слушателя перед аттестационной комиссией, состоящей из председателя и двух членов. Кандидатура председателя аттестационной комиссии подбирается из числа ведущих деятелей в сфере музыкальной звукорежиссуры, члены комиссии из числа профессорско-преподавательского состава СПбГИКиТ.

Процедура защиты:

Слушатель предъявляет аудиоработы, произносит вступительное слово. Прослушивание (просмотр) итоговой работы. Комиссия задает вопросы по содержанию работы. Слушатели удаляются из аудитории. Обсуждение комиссией работы (или блока работ, или всех работ, по договоренности). Вынесение вердиктов, выставление оценок. Слушатели приглашаются в аудиторию для оглашения оценок.

По результатам защиты проставляется отметка по шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

Оценка за защиту	Критерии оценивания
отлично	В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического материала. В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов.
хорошо	Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, но поставленные задачи, в целом, решены. Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой. Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и

	источников.
удовлетвори- тельно	Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение поставленных задач вызывает дополнительные вопросы. Недостаточная база источников. Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала. Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области. Неуверенная защита работы и ответы на вопросы.
неудовлетво- рительно	Работа не соответствует требованиями образовательных стандартов. Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям, не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. Слушатель на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать следующими профессиональными компетенциями в области творческо-производственной деятельности:

Таблица 1 — Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии оценки
ВД 1	Производственная деятельность		
ПК 1	Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте	Отслеживание тенденций в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств и внедрение новых технологий работы при создании аудиовизуального произведения. Умение проявлять креативность профессионального мышления	Выполнено Не выполнено
ПК 2	Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств	Владение спецификой работы современного звукорежиссёра. Умение разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна аудиопроизведений. Сотворчество с представителями других профессий в коллективе. Ориентирование в стилях и методах звукорежиссерской работы	
ПК 3	Способность записывать музыку различных стилей и эпох	Знание теоретических основ профессии звукорежиссера, принципов и выразительных приемов звукорежиссуры, в том числе технологии теории и практики на всех технологических этапах создания аудиопродукта	
ПК 4	Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок	Запись оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы, различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов	
ПК 5	Способность использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	Владение техникой реставрации фонограмм, компьютерными программами. Применение звуковых программ монтажа и воспроизведения музыкального материала.	

8 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Профессор кафедры звукорежиссуры,
Заслуженный работник культуры РФ

 / В.Г. Динов /
« 25 » 05 2022 г.

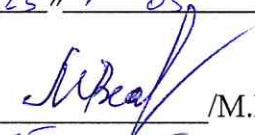
Доцент кафедры звукорежиссуры

 / С.Л. Киселев /
« 25 » 05 2022 г.

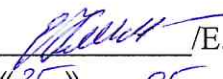
Специалист по УМР
кафедры звукорежиссуры

 / Л. В. Брусова /
« 25 » 05 2022 г.

Специалист по УМР

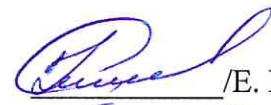
 / М.Г. Веселова /
« 25 » 05 2022 г.

Специалист по УМР

 / Е.А. Климачева /
« 25 » 05 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан ФДО

 / Е. Е. Сазонова /
« 25 » 05 2022 г.