

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СТУДИИ**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная					Форма контроля	Заочная					Форма контроля			
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.		Курс	Семестр	Всего ч. с. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов		Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа
3. 4	5. 6. 7. 8	252/ 7	128	-	128	124	зачет, диф. зачет	3. 4	5. 6. 7. 8	252/ 7	28	-	28	224	-	зачет, диф. зачет
Всего		252/ 7	128	-	128	124	зачет, диф. зачет	Всего		252/ 7	28	-	28	224	-	зачет, диф. зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО, утвержденного Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.

Программу разработал _____ Н.А. Бардаченко, преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой

_____ Ю.Я. Дереклий

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Работа с исполнителем в студии» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень специалитета) и предлагается к изучению студентам 3 и 4 курсов (V, VI, VII, VIII семестры) специальности 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией практической деятельности исполнителей (вокалистов и музыкантов) и звукорежиссеров в рамках студии звукозаписи.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнения практического задания, итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 128 часов для очной формы обучения и 28 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 124 часа для очной формы обучения и 224 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа изучения нормативной дисциплины «Работа с исполнителем в студии» составлена по структурно-логической схеме, предусмотренной образовательно-профессиональной программой подготовки специалиста по направлению 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, и охватывает все содержательные модули.

Целью преподавания учебной дисциплины «Работа с исполнителем в студии» является овладение навыками практической работы в студиях звукозаписи, создание на высоком профессиональном уровне звуоряда и фонограмм в студии.

В задачи изучения дисциплины «Работа с исполнителем в студии» входят:

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Работа с исполнителем в студии» относится к базовой части блока дисциплин подготовки студентов по специальности 53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура».

Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Средства звукозаписи», «Основы электроакустики», «Звукорежиссура», «Цифровая звукотехника», «Музыкальные информационные технологии», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Работа с исполнителем в студии», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Работа с исполнителем в студии».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью пользоваться профессиональной терминологией в рамках своей деятельности
ОПК-2	способностью использовать в творческом процессе знания в области зарубежной и отечественной истории музыкального искусства
ОПК-3	готовностью к систематической творческой работе, направленной на совершенствование профессионального мастерства
ОПК-4	способностью проявлять креативность профессионального мышления

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью осознавать место звукорежиссуры в современной музыкальной культуре и осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области музыкального искусства
ПК-2	готовностью к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умением выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств
ПК-3	готовностью работать с микшерным пультом, микрофонами, приборами обработки звука, использовать различные стереофонические системы
ПК-4	способностью использовать в работе принципы традиционной звукорежиссуры и современные приемы звукозаписи
ПК-5	способностью записывать музыку различных стилей и эпох
ПК-6	готовностью 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-7	владением технологией создания эстрадных фонограмм, записи биг-бенда, джаз-, поп- и рок-ансамблей
ПК-8	готовностью работать с готовыми записями и осуществлять монтаж записанного музыкального материала
ПК-11	владением технологией записи в концертных залах и студийных условиях
ПК-15	готовностью к сотворчеству с представителями других профессий в коллективе
ПК-26	готовностью осуществлять функции специалиста, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных и муниципальных органах, осуществляющих государственное управление в

	сфере культуры, творческих союзах и обществах
ПК-27	готовностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах

В результате изучения дисциплины «Работа с исполнителем в студии» студенты должны **знать**:

1. основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах с учетом специфики работы в студии звукозаписи;
2. специфику работы звукорежиссера в различных сферах деятельности;
3. параметры и характеристики акустических сигналов и аудиосигналов;
4. роль цифровых аудиотехнологий в современном музыкальном мире;
5. физическую природу музыкального звука и особенности его восприятия;
6. особенности формализации языка музыки, музыкальных знаний, и задач;
7. основные направления использования цифровых технологий в звукозаписи;
8. основные принципы, средства и инструменты электронной и компьютерной музыки;
9. основные виды музыкальных программ и специфику работы с ними;

уметь:

1. обращаться с основными видами музыкальных программ;
2. организовать работу над конкретным музыкальным проектом;
3. настроить звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру для качественного преобразования музыкального материала из аналогового в цифровой вид и обратно;
4. работать с современной звукозаписывающей аппаратурой;

владеть:

1. профессиональной терминологией;
2. профессиональными навыками работы в современной студии звукозаписи;
3. всеми компонентами, формирующими звуковой тракт.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия содержательных модулей и тем	Количество часов											
	дневная форма						заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п.	лаб.	инд.	с. р.		л	п	лаб.	инд.	с. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Основы студийной практики.	8		6			2			2			20
Тема 2. Виды студий звукозаписи, их специфика и возможности.	8		4			4			2			20
Тема 3. Основные типы студийного оборудования.	24		12			12			2			20
Тема 4. Основные принципы работы с микрофоном в студии.	32		16			16			2			20
Тема 5. Организация мониторинга звука в студии.	24		12			12			2			20
Тема 6. Подготовка исполнителя к студийной сессии.	32		16			16			2			20
Тема 7. Принципы профессиональной коммуникации исполнителя и звукорежиссёра.	8		4			4			2			20
Тема 8. Специфика организации и проведения процесса звукозаписи.	8		4			4			2			20
Тема 9. Звукозапись вокала. Сольное исполнение.	36		18			18			4			20
Тема 10. Звукозапись вокального ансамбля.	36		18			18			4			22
Тема 11. Звукозапись музыкальных инструментов.	36		18			18			4			22
Всего часов	252		128			124	252		28			224

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы студийной практики.

Изучение специфики студийной деятельности. Принципы организации сессии звукозаписи.

Тема 2. Виды студий звукозаписи, их специфика и возможности.

Разновидности и типологизация студий звукозаписи (малые и большие, вокальные, инструментальные, модульные)

Тема 3. Основные типы студийного оборудования.

Изучение основного оборудования, применяемого в процессе звукозаписи.

Тема 4. Основные принципы работы с микрофоном в студии.

Изучение основных видов микрофонов, их характеристик, специфика применения микрофонов в конкретных ситуациях. Основные принципы выбора и позиционирования микрофонов.

Тема 5. Организация мониторинга звука в студии.

Виды мониторинга. Организация мониторинжных линий. Настройка мониторинжных линий.

Тема 6. Подготовка исполнителя к студийной сессии.

Выбор и подготовка музыкального материала. «Распевание» исполнителя.

Тема 7. Принципы профессиональной коммуникации исполнителя и звукорежиссёра.

Организация профессионального взаимодействия между исполнителем и звукорежиссёром в рамках процесса звукозаписи.

Тема 8. Специфика организации и проведения процесса звукозаписи.

Рассмотрение основных этапов организации и проведения сессии звукозаписи.

Тема 9. Звукозапись вокала. Сольное исполнение.

Подготовка и организация сессии звукозаписи для сольного исполнителя. Выбор и позиционирование микрофона, настройка оборудования.

Тема 10. Звукозапись вокального ансамбля.

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

Тема 11. Звукозапись музыкальных инструментов.

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

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- подбор и анализ исполняемого музыкального материала;
- подготовка к сессии звукозаписи;
- последующая обработка записанного материала;
- подготовка к дифференцированному зачету.

7.1. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА

Зачет является формой проверки успешного выполнения студентами практических и самостоятельных работ.

Зачет по предмету «Работа с исполнителем в студии» дифференцированный. Знания, умения, навыки студентов оцениваются и выставляются по результатам работы студента на протяжении семестра.

Нарушение студентом дисциплины на зачете пресекается преподавателем вплоть до удаления с зачета.

Неявка на зачет без уважительной причины фиксируется преподавателем в зачетно-экзаменационной ведомости записью «не явился» и приравнивается к неудовлетворительной оценке.

Получив неудовлетворительную оценку, студент имеет право пересдать зачет два раза в соответствии с расписанием пересдачи зачетов, составленным деканатом.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются формы практических занятий при постоянном контроле педагога-консультанта.

Данная дисциплина предполагает интерактивный режим, при котором студенты самостоятельно решают задачи практического применения знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по другим дисциплинам профессионального цикла.

Необходимо отметить, что студенты в рамках прохождения этого курса сотрудничают с педагогом, отвечают на вопросы, выполняют контрольно-творческие задания. На занятиях акцент делается на привлечение интерактивных методов обучения (тренинги, дискуссии, деловые игры, моделирование и др.). Такая форма работы необходима для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в процессе практической работы. Важно, чтобы студенты научились подвергать аналитическому разбору уроки в рамках пассивной и активной практик, умели находить причины неудач и разрабатывали рациональные варианты их решения.

Используются информационные технологии в виде мультимедийных презентаций и анализа видеоматериалов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент ответственно и профессионально выполняет поставленные перед ним задания в рамках дисциплины. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в выполнении практических заданий.
Хорошо (4)	Студент выполняет поставленные перед ним задания, допуская незначительные ошибки. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.
Удовлетворительно (3)	Студент выполняет поставленные перед ним задания с существенными ошибками. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических заданий.
Неудовлетворительно (2)	Студент не выполняет поставленные перед ним задания, не владеет основными умениями и навыками, отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

11. Дорт, В. Толковый словарь современной компьютерной лексики / В. Дорт, Ф. Новиков. — СПб., 1999. — 384 с.
12. Евсеев, Г. Музыка в формате MP3 / Г. Евсеев. — М., 2000. — 224 с.
13. Живайкин, П. Музыка. Компьютер. Синтезатор : популярный словарь-справочник / П. Живайкин. — М., 2000. — 192с.
14. Живайкин, П. 600 звуковых и музыкальных программ / П. Живайкин. — СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 1999. — 624 с.
15. Загуменнов, А. Plug-ins. Встраиваемые приложения для музыкальных программ / А. Загуменнов. — М., 2000. — 144 с.
16. Королев, А. Музыкально-компьютерный словарь / А. Королев. — СПб. : Композитор, 2000. — 124 с.
17. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий / Б. Я. Меерзон. — М., 1996
18. Ментюков, А. Музыка, электроника, интонирование / А. Ментюков, А. Устинов, С. Чельдиев. — Новосибирск, 1993. — 320 с.
19. Михайлов, А. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной музыке / А. Михайлов, В. Шилов. — М., 1991. — 119 с.
20. Нисбетт, А. Звуковая студия / А. Нисбетт. - М., 1979.
21. Нисбетт, А. Применение микрофонов / А. Нисбетт. — М., 1981.

22. Петелин, Р. Аранжировка музыки на PC / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб., 1999. – 272 с.
23. Петелин, Р. Персональный оркестр в PC / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб., 1998. – 240 с.
24. Смирнов, Д. Аппаратные средства мультимедиа. Аудиосистема PC / Д. Смирнов, О. Логутенко. – СПб., 1999. – 384 с.
25. Шилов, В. Словарь компьютерно-музыкальных терминов / В. Шилов, А. Шилов. – М., 2003. – 400 с.
26. Элкин, Е. Г. Звук и изображение / Е. Г. Элкин. – М., 1978.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, звукозаписывающее оборудование).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Магусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Из информационных технологий применяется компьютер со стандартным программным обеспечением операционной системы Windows, а также специализированным музыкальным программным обеспечением.