

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

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета



Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.5 Особенности звукорежиссуры мюзиклов

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

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2022

Тамбов, 2023

Автор программы:

Пронин Андрей Михайлович

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	12

[illegible]

4	Создание музыкальных видеоклипов							+			
5	Создание саундтреков для аудиовизуальных композиций							+			
6	Цифровая обработка сигнала							+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Особенности звукорежиссуры мюзиклов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «Особенности звукорежиссуры мюзиклов» изучается в 8 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	10
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	6
Самостоятельная работа (СР)	94
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
8 семестр					
1	Особенности работы с мюзиклами «золотой эпохи».	1	1	23	Выполнение практических заданий
2	Особенности работы с мюзиклами 1960–1970-х годов (эпоха рока).	1	1	24	Тестирование
3	Особенности работы с современными мюзиклами	1	2	24	Выполнение практических заданий

4	Полноценное звукоусиление концертного типа.	1	2	23	Контрольная работа
---	---	---	---	----	--------------------

Тема 1. Особенности работы с мюзиклами «золотой эпохи». (ПК-6)

Лекция.

Лекция.

Основные особенности частотной и спектральной характеристики мюзиклов золотой эпохи.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Основные особенности динамической обработки мюзикла золотой эпохи.
2. Понятие плановость, работа со стерео.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Прослушивание мюзиклов золотой эпохи, анализ.
2. Анализ планов инструментов и голосов.

Тема 2. Особенности работы с мюзиклами 1960–1970-х годов (эпоха рока). (ПК-6)

Лекция.

Лекция.

Основные особенности частотной и спектральной характеристики мюзиклов 1960–1970-х годов (эпоха рока).

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Основные особенности динамической обработки мюзикла 1960–1970-х годов (эпоха рока).
2. Понятие плановость, работа со стерео.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Прослушивание мюзиклов 1960–1970-х годов (эпоха рока), анализ.
2. Анализ планов инструментов и голосов

Тема 3. Особенности работы с современными мюзиклами (ПК-6)

Лекция.

Лекция.

Основные особенности частотной и спектральной характеристики современных мюзиклов.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Основные особенности динамической обработки современных мюзиклов.
2. Понятие плановость, работа со стерео.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Прослушивание современных мюзиклов, анализ.
2. Анализ планов инструментов и голосов.

Тема 4. Полноценное звукоусиление концертного типа. (ПК-6)

Лекция.

Лекция.

Отличительные особенности стемов и мультитрека.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Особенности акустики зала, звуковое давление. 5.1, работа со стемами.
2. Особенности акустики зала, звуковое давление. 5.1, работа с фонограммой -1.
3. Особенности акустики зала, звуковое давление. 5.1, работа с живым составом.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Отличительные особенности стемов и мультитрека.
2. Подзвучивание живого состава, плановость.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий

Тема 1. Особенности работы с мюзиклами «золотой эпохи».

Анализ мюзиклов разных эпох

1. Каковы отличительные особенности работы над мюзиклом при использовании стемов и фонограммы -1?
2. Каковы отличительные особенности работы над мюзиклом при использовании стемов и озвучивании живого состава?

Тема 3. Особенности работы с современными мюзиклами

Особенности акустики зала, звуковое давление. 5.1, работа со стемами.

Особенности акустики зала, звуковое давление. 5.1, работа с фонограммой -1.

Программирование цифровой консоли, работа со сценами, обработка, планы.

Контрольная работа

Тема 4. Полноценное звукоусиление концертного типа.

Вопрос 1. Какой фильм считается началом Золотой эры мюзиклов?

- a) "Звуки музыки"
- b) "Поющие под дождем"
- c) "Вестсайдская история"
- d) "Моя прекрасная леди"

Вопрос 2. Какой фильм является самым коммерчески успешным мюзиклом всех времен?

- a) "Звуки музыки"
- b) "Красавица и чудовище"
- c) "Мэри Поппинс"
- d) "Мамма Мия!"

Вопрос 3. Какой мюзикл стал первым победителем премии "Тони" в категории "Лучший саундтрек"?

- a) "Красная шапочка"
- b) "Кошки"
- c) "Волосы"

d) "Оклахома!"

Вопрос 4. Какой звукорежиссер считается отцом современной звукорежиссуры мюзикла?

- a) Энди Джонсон
- b) Кристофер Бонд
- c) Энди Хардиман
- d) Андре де Шилвре

Вопрос 5. Какой мюзикл первым использовал компьютерную технологию для усиления звука актеров?

- a) "Кошки"
- b) "Призрак оперы"
- c) "Лесные песни"
- d) "Звуки музыки"

Вопрос 6. Какой мюзикл является первым, в котором использовалась радиосистема для передачи звука актеров на сцене?

- a) "Кошки"
- b) "Призрак Оперы"
- c) "Мэри Поппинс"
- d) "Вестсайдская история"

Вопрос 7. Какой из перечисленных мюзиклов был первым, в котором использовались многоканальные звуковые системы?

- a) "Мамма Мия!"
- b) "Волосы"
- c) "Хайфай"
- d) "Мэри Поппинс"

Вопрос 8. Какая звукорежиссерская техника позволяет создать эффект оркестрового звучания в мюзиклах?

- a) Эхо
- b) Реверберация
- c) Хорус
- d) Панорамирование

Вопрос 9. Какие инструменты чаще всего используются в оркестрах мюзиклов?

- a) Струнные
- b) Духовые
- c) Клавишные
- d) Ударные

Вопрос 10. Какая роль звукорежиссера в мюзикле является наиболее важной?

- a) Балансировка звука на сцене
- b) Выбор и установка звукового оборудования
- c) Работа с актерами и операторами
- d) Создание звуковых эффектов и фонограмм

Тестирование

Тема 2. Особенности работы с мюзиклами 1960–1970-х годов (эпоха рока).

Вопрос 1. Как называют один из репетиционных этапов работы режиссёра с актёрами в театре?

- a) огородка
- b) выгородка
- c) загородку

Вопрос 2. Совокупность признаков, характеризующих индивидуальную манеру творчества драматурга — ...

- а) стиль
- б) манера
- с) фактура

Вопрос 3. Последовательная цепь поступков на протяжении всего спектакля, совершаемых данным персонажем для достижения своей цели, которое должно быть отражено в звуковом оформлении —

...

- а) мотивированное действие
- б) сверхзадача
- с) сквозное действие

Вопрос 4. Режиссёрский замысел и жанр музыкального спектакля...

- а) совпадают
- б) могут не совпадать
- с) не совпадают

Вопрос 5. Помимо музыкально-шумовых, к техническим репетициям относятся:

- а) световые
- б) монтажные
- с) все варианты

Вопрос 6. Ответственность звукорежиссёра на генеральных репетициях музыкальной постановки заключается в том, что:

- а) внимание режиссёра будет, в основном, на артистах
- б) существует практика показов финальных прогонов с гостями
- с) при каждой накладке необходимо опираться не только на комментарии помощника режиссёра

Вопрос 7. Тайминг пауз между номерами и диалогами в мюзикле, заполняемый тишиной или звуковыми эффектами, ощущается:

- а) так же, как и в реальном времени
- б) в зависимости от динамики спектакля и субъективных ощущений
- с) оба варианта

Вопрос 8. В отличие от музыкальной постановки, музыка к мюзиклу:

- а) не редактируется
- б) написана всегда «специально»
- с) чаще собрана из независимых музыкальных материалов

Вопрос 9. Заглавная тема мюзикла в его начале — ...

- а) лейтмотив
- б) увертюра
- с) мотив

Вопрос 10. В мюзикле практически невозможна:

- а) автоматизированная сценическая звукорежиссура
- б) звукорежиссура, ориентированная на живой аккомпанирующий состав
- в) звукорежиссура по режиссёрскому сценарию

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-6)

Не предусмотрено

Типовые задания для зачета (ПК-6)

Экзамен включает практическую работу по всем разделам курса:

- Плановость
- Эквализация

- Динамическая обработка
- Сцены

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-6	Осуществляет построение систем звукоусиления в закрытых пространствах и отбор электроакустической аппаратуры для музыкальных спектаклей, используя приемы и технологии оценки качества звучания
«не зачтено»	ПК-6	Не осуществляет построение систем звукоусиления в закрытых пространствах и отбор электроакустической аппаратуры для музыкальных спектаклей, используя приемы и технологии оценки качества звучания

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

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

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Андрущенко, Е. Ю. Творчество Э. Ллойда-Уэббера в контексте музыкальной культуры второй половины XX века : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Творчество Э. Ллойда-Уэббера в контексте музыкальной культуры вто. - Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014. - 84 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/43201.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Азмукова, И. В., Алпатов, О. Е., Афанасьева, А. А., Барабаш, Т. В., Белова, Е. Е., Божэнский, А. В., Большух, С. В., Бондарь, К. С., Бородин, Б. Б., Василенко, А. В., Вингертер, Н. Н., Галактионова, С. В., Гольская, А. О., Гончарова, Е. А., Гусева, О. В., Давыдова, Л. А., Двойнос, Л. И., Душный, Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. Выпуск 2 : сборник научных статей. - Весь срок охраны авторского права; Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. Выпу. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 367 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/55798.html>

6.3 Иные источники:

1. Вопросы образования - <http://www.ecsocman.edu.ru/vo>
2. Образовательные ресурсы
- <http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1>
3. Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru/>
4. Портал "Цифровое образование" <http://digital-edu.ru/fcior/139/> - <http://digital-edu.ru/fcior/139/>
5. Справочно-информационный портал Sociosite - www.sociosite.net
6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - <http://obrnadzor.gov.ru>
7. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>

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

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

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

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

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

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

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

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

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
4. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
6. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
7. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
8. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
9. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

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

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