

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

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.06.3 Создание саундтреков для аудиовизуальных композиций

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).....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	11

3	Особенности звуорежиссуры мюзиклов								+		
4	Преддипломная практика										+
5	Создание музыкальных видеоклипов							+			
6	Цифровая обработка сигнала							+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Создание саундтреков для аудиовизуальных композиций» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звуорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «Создание саундтреков для аудиовизуальных композиций» изучается в 7 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	8
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	60
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	
7 семестр					
1	1. Основные особенности создания саундтрека	1	1	15	Практическое задание
2	2. Звуковой образ при создании саундтрека.	1	1	15	Тестирование; Практическое задание
3	3. Разделение и распознавание различной звуковой информации при создании саундтрека	1	1	15	Практическое задание

4	4. Работа по написанию саундтрека в Logic Pro	1	1	15	Тестирование; Практическое задание
---	---	---	---	----	------------------------------------

Тема 1. 1. Основные особенности создания саундтрека (ПК-6)

Лекция.

Основные моменты взаимодействия композитора и режиссера. Знакомство со сценарием и раскадровкой. Расстановка границ будущих мелодий, понятие "споттинг". Прорисовка темпа, ритма, подбор инструментов и звуковых эффектов. Использование эталонных треков, понятие "референс".

Практическое занятие.

Определить основные этапы подготовки и создания саундтрека, взаимодействия с техническим споттингом.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовить набор инструментов и звуковых эффектов в соответствии с режиссерской идеей для выбранного эпизода.

Тема 2. 2. Звуковой образ при создании саундтрека. (ПК-6)

Лекция.

Основные понятия звукового образа саундтрека. Изучение понятия содержания как главного компонента идентификации фонограммы. Сочетание содержания и звукового образа, зафиксированных на звуковом носителе.

Локализация слуховых и зрительных данных, образы восприятия в слуховом или зрительном «поле», реальные явления, отображаемые в ощущениях, восприятии реального пространства. Развитие органов слуха для двойного кодирования звука (спектрального и временного) для целостного понимания звукового образа.

Практическое занятие.

Дать развернутую оценку аудиовизуального произведения с учетом выстраивания звукового образа.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовить набор инструментов и звуковых эффектов в соответствии с общим звуковым образом

Тема 3. 3. Разделение и распознавание различной звуковой информации при создании саундтрека (ПК-6)

Лекция.

Изучение принципов разделения и распознавания различной звуковой информации, приходящей к слуховой системе от разных источников в одно и то же время. Понятие "сегрегация", разделение на звуковые потоки, субъективное выделение определенной группы звуковых инструментов в двухдорожечном саундтреке. Понятие "подобие", подбор звуков, похожих по тембру, их группировка. Понятие "непрерывность", развитие слуховой системы, интерполирование звука из единого потока. Понятие общих звуков, их временных состояний, изменений их амплитуды и частоты.

Практическое занятие.

С помощью принципов разделения и распознавания звуковой информации создать свои собственные шаблоны аудиовизуализации для написания саундтрека (творческая самостоятельность, художественное видение и мышление оцениваются в балльной системе)

Задания для самостоятельной работы.

Подготовить набор инструментов и звуковых эффектов в соответствии с разделением и распознаванием звуковой информации

Тема 4. 4. Работа по написанию саундтрека в Logic Pro (ПК-6)

Лекция.

Подготовка проекта по написанию саундтрека, выбор правильного sample rate. Определение тональности, создание основного лейтмотива, гармонизация, подбор инструментов, работа над формой, маркировка частей, создание темп листа, работа по написанию саундтрека.

Практическое занятие.

Создать саундтрек на основе подобранного референса

Задания для самостоятельной работы.

Создать копию подобранного референса

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Практическое задание

Тема 1. 1. Основные особенности создания саундтрека

Выбрать и повторить несколько фрагментов референсов музыкальных клипов

Тема 2. 2. Звуковой образ при создании саундтрека.

Создать звуковой образ с помощью подготовленных инструментов

Проанализировать средства создания музыкальных образов, используемых в современной индустрии

Тема 3. 3. Разделение и распознавание различной звуковой информации при создании саундтрека

Создать саундтрек с собственным набором инструментов и звуковых эффектов к предложенному преподавателем видеоряду

Тема 4. 4. Работа по написанию саундтрека в Logic Pro

Создание макета для использования группой в качестве референса и музыкального примера для расширения художественной идеи саундтрека

Привести примеры наиболее популярных жанров саундтреков

Тестирование

Тема 2. 2. Звуковой образ при создании саундтрека.

Вопрос 1. Какой из перечисленных приемов является основным при создании саундтреков? а)

Использование различных инструментов б) Использование музыкальных мотивов в) Использование звуковых эффектов д) Использование голоса

Вопрос 2. Какой из перечисленных фильмов стал известен благодаря своему знаменитому саундтреку? а) "Титаник" б) "Звездные войны" в) "Пираты Карибского моря" д) "Гарри Поттер"

Вопрос 3. Какой из перечисленных жанров музыки чаще всего используется в саундтреках к фильмам ужасов? а) Классическая музыка б) Рок в) Электронная музыка д) Джаз

Вопрос 4. Какой из перечисленных приемов позволяет создать атмосферу напряжения и драмы в саундтреке? а) Использование быстрых темпов б) Использование минорных тональностей в) Использование ярких и веселых мотивов д) Использование звуков природы

Использование звуков природы

Вопрос 5. Какой из перечисленных композиторов известен своими работами над саундтреками к фильмам о приключениях и фэнтези? а) Ханс Циммер б) Джон Уильямс в) Энио Морриконе д) Александр Деспла

Вопрос 6. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение легкости и радости в саундтреке? а) Использование тяжелых ударных инструментов б) Использование высоких тональностей в) Использование зловещих звуковых эффектов г) Использование глубоких басов

Вопрос 7. Какой из перечисленных фильмов известен своим оригинальным и нестандартным саундтреком? а) "Матрица" б) "Форрест Гамп" в) "Зеленая миля" г) "Властелин колец"

Вопрос 8. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение тайны и загадочности в саундтреке? а) Использование простых мелодий б) Использование медленного темпа в) Использование ярких и открытых тональностей г) Использование четкого ритма

Вопрос 9. Какой из перечисленных композиторов известен своими работами над саундтреками к фильмам ужасов и триллерам? а) Эннио Морриконе б) Дэнни Эльфман в) Бернард Херрманн г) Алан Силвестри

Вопрос 10. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение динамики и движения в саундтреке? а) Использование медленного темпа б) Использование однообразного ритма в) Использование изменения громкости звучания г) Использование статичных звуковых эффектов

Тема 4. 4. Работа по написанию саундтрека в Logic Pro

Вопрос 1. Какой из перечисленных инструментов является основным при создании саундтреков в Logic Pro? а) Гитара б) Фортепиано в) Синтезатор г) Барабаны

Вопрос 2. Какой из перечисленных саундтреков был создан с помощью Logic Pro? а) "Игра в имитацию" б) "Звездные войны" в) "Пираты Карибского моря" г) "Гарри Поттер"

Вопрос 3. Какой из перечисленных инструментов чаще всего используется при создании саундтреков в Logic Pro? а) Акустическая гитара б) Электрогитара в) Струнные инструменты г) Синтезаторы

Вопрос 4. Какой из перечисленных приемов позволяет создать эпическую атмосферу в саундтреке, созданном в Logic Pro? а) Использование медленного темпа б) Использование минорных тональностей в) Использование ярких и веселых мотивов г) Использование звуков природы

Вопрос 5. Какой из перечисленных композиторов известен своими работами над саундтреками, созданными в Logic Pro? а) Ханс Циммер б) Джон Уильямс в) Эннио Морриконе г) Александр Деспла

Вопрос 6. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение тайны и загадочности в саундтреке, созданном в Logic Pro? а) Использование простых мелодий б) Использование медленного темпа в) Использование ярких и открытых тональностей г) Использование четкого ритма

Вопрос 7. Какой из перечисленных фильмов известен своим оригинальным и нестандартным саундтреком, созданным в Logic Pro? а) "Матрица" б) "Форрест Гамп" в) "Зеленая миля" г) "Властелин колец"

Вопрос 8. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение динамики и движения в саундтреке, созданном в Logic Pro? а) Использование медленного темпа б) Использование однообразного ритма в) Использование изменения громкости звучания г) Использование статичных звуковых эффектов

Вопрос 9. Какой из перечисленных композиторов известен своими работами над саундтреками к фильмам ужасов и триллерам, созданными в Logic Pro? а) Эннио Морриконе б) Дэнни Эльфман в) Бернард Херрманн г) Алан Силвестри

Вопрос 10. Какой из перечисленных приемов позволяет создать ощущение легкости и радости в саундтреке, созданном в Logic Pro? а) Использование тяжелых ударных инструментов б) Использование высоких тональностей в) Использование зловещих звуковых эффектов г) Использование глубоких басов

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-6)

Не предусмотрены

Типовые задания для зачета (ПК-6)

1. Создать саундтрек на основе задания, предложенного преподавателем.

2. Создать версию саундтрека на основе шаблона и идеи, предложенных группой.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-6	Применяет фоновые и синхронные шумы для создания атмосферы, синтезирует различные виды шумов, осуществляет динамическую, частотную и пространственную работу
«не зачтено»	ПК-6	Не применяет фоновые и синхронные шумы для создания атмосферы, не синтезирует различные виды шумов, осуществляет динамическую, частотную и пространственную работу

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

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

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

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

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Васенина, С. А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие. - 2024-01-18; Музыкально-выразительные функции звукозаписи. - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. - 52 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/18673.html>
2. Алпатова А. С., Юнусова В. Н. История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : Учебник для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 247 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/454448>
3. Афонина Н.Ю. Ритм. Метр. Темп : Временная организация в музыке: Пособие по теории музыки. - СПб.: Союз композиторов, 2001. - 48 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм : история, теория, практика. - Весь срок охраны авторского права; Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 368 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/35643.html>

6.3 Иные источники:

1. Нотный сайт - <http://www.barnhouse.com>
2. Нотный архив Бориса Тапаканова - <http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii>
3. Нотный сайт - <https://musescore.com>

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

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

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
2. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
3. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
6. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
8. Федеральный портал «Российское образование». – URL: <https://www.edu.ru>

9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – URL: <http://school-collection.edu.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.