

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой звуко-
режиссуры
Шершов С. Ю.

«24» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и практика звукового монтажа

Уровень основной образовательной программы _____ специалитет _____
Специальность 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ, специалитет _____
Форма обучения очная _____
Факультет музыкальный _____
Кафедра звуорежиссуры _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)					Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		5	6	7	8	9		
10	360	112	3 6	34	3 6	34	36	72	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1120 от 16.11.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «24» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

Доцент _____

Шершов С.Ю.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры:

Доцент _____

Шершов С. Ю.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1 **Цель:** формирование у обучающихся навыков работы с современными программами монтажа и обработки звукового материала.

1.2 Задачи.

- Овладение приемами работы с программами монтажа звукового материала.
- Освоение приемов и технологий монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория и практика звукового монтажа» включена в обязательную часть дисциплин Блока 1 и изучается в течение 5-9 семестров в объеме 176 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 9 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен осуществлять запись звукового ряда сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ	Уметь: – Осуществлять монтаж речевых, шумовых, музыкальных фонограмм сценического произведения
	Владеть: – Приемами и технологиями монтажа речевых, шумовых и музыкальных фонограмм сценического произведения
	– Приемами и технологиями музыкального и шумового оформления сценического произведения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры					Всего часов
	5	6	7	8	9	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	36	34	36	176
практические	36	34	36	34	36	176
Самостоятельная работа (всего)	36	20	18	20	18	112
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	36	-	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачет		экзамен		экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	54	90	54	90	360
ЗЕ	2	1,5	2.5	1,5	2.5	10

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Монтаж музыкальных фонограмм	Профессиональные качества. Отслушивание готового материала и принятие его исполнителем. Выбор дублей. Отслушивание материала в процессе записи в компьютер.	ПКО-2
Тема 2. Основные принципы звукового монтажа.	Принципы межкадрового монтажа: <ol style="list-style-type: none">1. Принцип первый. В фонограмме, сопровождающей экранное произведение, не может быть кусков без звука или без микрофонной паузы.2. Нельзя заставлять зрителя напрягать слух при восприятии звукового ряда.3. Любой тихий или слабый звук должен быть записан по громкости в пределах среднего уровня.4. Любой длительный громкий звук включается в окончательную фонограмму с громкостью, не превышающей верхнего уровня комфортности восприятия5. Эффект тишины в экранных произведениях достигается не путем исключения всех звуков из фонограммы, а выражается через слабые звуки.6. Для придания определенного характера звуковому фону в ровный, плохо различимый фон могут быть вписаны требуемые отрывочные или кратковременные звуки.7. Непрерывные звуки нельзя соединять встык, даже если их источники, звучащие объекты в кадре, меняются на экране мгновенно.8. Громкий неожиданный звук всегда выступает как акцент и часто используется не только внутри сцены, но та же применяется для подчеркивания перехода от одной сцены к другой9. Вся структура и содержание сведенной фонограммы могут быть преподнесены зрителю с объективной, создательской позиции и с субъективной позиции одного из героев.10. Выразительность звуков на экране зависит не только от точности реалистической записи этих звуков, но и от их соответствия нашим представлениям о характере звучания того или другого объекта, от соответствия со звуковыми образами, хранящимися в нашей памяти.	ПКО-2

<p>Тема 3. Операции с выделенными областями.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разделить посередине имеющуюся область 2. Разделить вырезанием посередине имеющейся области 3. Разделить удалением посередине имеющейся области 4. Вставить звуковой фрагмент из буфера обмена в пустую часть дорожки 5. Перетащить область из другой дорожки <p>Вырезать, разделить вырезанием, скопировать, обрезать, разделить удалением, заполнить тишиной, разделить, продублировать, вставить а существующую область, вставить в пустую часть дорожки, объединить, перемещение областей между дорожками, одновременное перемещение нескольких дорожек.</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 4. Монтажная организация в звукозаписи. Работа в программе Studio One, Sony Forge, Melodine</p>	<p>Обзор программного обеспечения</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 5. Монтаж звука в теле и кинопродукции</p>	<p>Приход звука в кино. Звук в природе и в сознании человека. Звук на экране. Звук в кадре и за кадром. Классификация и терминология. Музыка. Шумы.</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 6. Функциональные возможности программного обеспечения используемого в процессе редактирования</p>	<p>Программы – Studio One PRO, Sony Forge, Melodine, MAGIX Audio Cleaning Lab, Band-in-a-Box and RealBand, MeldaProduction MTotalBundle</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 7. Роль звука в системе выразительных средств зрелищных искусств</p>	<p>Эволюция звукозрительной образности зрелищных искусств. Звук в кино и на телевидении. Место звука в системе художественно-выразительных средств сценических искусств. Основные средства звуковой выразительности: звуковые доминанты, контрапункты к экранному изображению, звуковые контрасты, наплывы, лейт-тембры, звуковые цитаты, различные виды деформации звукового материала; тембрально-интонационная выразительность, пространственная и тональная перспективы, тембральная окраска, динамические контрасты. Соотношение между передним планом и элементами фона.</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 8. Звуковая партитура зрелищ различной жанровой принадлежности</p>	<p>Полифоническая звуковая ткань как результат синтеза звуковых фактур и звуковой атмосферы. Основные компоненты звуковой партитуры аудиовизуальной программы. «Звучащее слово» в драматургии аудиовизуальных зрелищ; функции музыки; шумы как</p>	<p>ПКО-2</p>

	<p>элемент звуковой партитуры; основные принципы музыкально-ритмической организации шумовых тембров. Эстетическая и информационная значимость элементов звукояда в различных видах зрелищных искусств. Формирование концептуальной модели звукового образа в зрелищных искусствах. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Связь между фонографическим замыслом и технологическим способом его реализации. Звукорежиссерская экспликация и организация на ее основе процесса записи. Выбор аппаратных средств. Создание звукового образа театральных спектаклей, праздничных художественно-тематических представлений, театрализованных музыкально-образовательных шоу, спортивно-игровых действий, концертно-зрелищных и танцевально-развлекательных программ.</p>	
<p>Тема 9. Звукорежиссерская работа с автором исполнителями</p>	<p>Репетиционное прослушивание. Обращения звукорежиссера к автору по вопросам корректировки динамических нюансов, возможного изменения регистров звучания, удвоения или сокращения инструментальных или вокальных голосов. Контроль качества исполнения. Деликатный характер звукорежиссерских замечаний. Управление процессом накопления фонографического материала, совместный с авторами или исполнителями отбор дублей или монтажных кусков.</p>	<p>ПКО-2</p>
<p>Тема 10. Микрофонный прием натуральных звуковых сигналов</p>	<p>Выбор тонателье для записи. Использование локальных пространств. Общая акустика. Прямые и диффузные сигналы. Интерференция акустических сигналов. Акустическое отношение. Динамический диапазон. Частотный спектр акустического источника. Характеристики направленности естественных акустических источников. Аэродинамика. Вибрация. Звукоизоляция. Преимущественные характеристики микрофонов, учет которых необходим в звукорежиссерской практике. Связь спектрального состава акустического сигнала и амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) электроакустического преобразования микрофона. Связь характеристик направленности излучения и микрофонного приема. Связь чувствительности микрофона с динамическими характеристиками источника звука. Влияние акустики помещений на микрофонный прием. Взаиморасположение исполнителей и микрофонов в тонателье.</p> <p>Внешняя электроакустическая связь.</p> <p>Особенности стереофонического микрофонного приема. Системы А/В, Х/У и М/S.</p> <p>Одномикрофонный и многомикрофонный прием при звукозаписи или звукопередаче. Традиционные способы микрофонной расстановки для фонографиче-</p>	<p>ПКО-2</p>

	ского изложения солистов-вокалистов, хора, малыхвокальных и инструментальных ансамблей, оркестров народных инструментов, духовых оркестров, джазовых оркестров, камерных и симфонических оркестров.Нестандартные способы микрофонного приема. Частичная и полнаяизоляция микрофонов. Акустическая коррекция диаграммы направленности микрофонов. Использование акустически связанных помещений	
Тема 12. Фонографическая композиция	Фонографическая плоскость и фонографическое пространство. Иллюзорная акустическая обстановка. Плановое звукоизображение. Основные признаки удаленности реальных и виртуальных источников звука. Ширина фонографических объектов и способы ее технической реализации.	ПКО-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
5 семестр			
Тема 1. Монтаж музыкальных фонограмм	8	6	14
Тема 2. Основные принципы звукового монтажа.	8	10	18
Тема 3. Операции с выделенными областями.	10	10	20
Тема 4. Монтажная организация в звукозаписи. Работа в программе Studio One, Sony Forge, Melodine	10	10	20
Итого за семестр	36	36	72
6 семестр			
Тема 5. Монтаж звука в теле и кинопродукции	20	10	30
Тема 6. Функциональные возможности программного обеспечения используемого в процессе редактирования	14	10	24
	34	20	54
7 семестр			
Тема 5. Монтаж звука в теле и кинопродукции	36	18	54
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Итого за семестр	36	54	90
8 семестр			
Тема 6. Функциональные возможности программного обеспечения используемого в процессе редактирования	34	20	54

Итого за семестр	34	20	54
9 семестр			
Тема 7. Роль звука в системе выразительных средств зрелищных искусств	6	3	9
Тема 8. Звуковая партитура зрелищ различной жанровой принадлежности	6	3	9
Тема 9. Звукорежиссерская работа с автором и исполнителями	6	3	9
Тема 10. Микрофонный прием натуральных звуковых сигналов	6	3	9
Тема 12. Фонографическая композиция	6	3	9
Тема 7. Роль звука в системе выразительных средств зрелищных искусств	6	3	9
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Итого за семестр	36	36	90

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст]: Учебное пособие. 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 488 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN: 978-5-8114-1337-9

Динов, Виктор Григорьевич. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Виктор Григорьевич Динов. — 7-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 488 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112794/#1>.

2. Павлов В.Н. Электронная аппаратура в творчестве звукорежиссера : учебное пособие. – СПб., 2011. – 268с. ISBN 5-7621-0603-0
3. Радзишевский, А. Ю. Основы аналогового и цифрового звука [Текст] /Александр Юрьевич Радзишевский . - Москва : Вильямс, 2006. - 281 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Аудиовизуальное искусство: история и современность [Электронный ресурс] : сборник научно-методических статей кафедры звукорежиссуры / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ" ; ред.-сост. И. В. Белоносова ; гл. ред. К. А. Якобсон ; отв. ред. Н. А. Еловская. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. – 179 с. – (2014 – Год культуры). – Режим доступа : 2181 .

2. Микширование "живого" звука [Электронный ресурс] : аппаратура усиления, обработки и микширования звука, принципы устройства, компоновка и сборка концертных комплексов, техническая организация концертов и работа с "живым" звуком / Д. Фрай. – 1 файл в формате PDF. – [б.и.]. – 131 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&documentId=903.
3. Тестовые задания и контрольные вопросы по дисциплине "Звукорежиссура" [Электронный ресурс] : [методические рекомендации]: для студентов по специальности 07020865 "Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников" / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ", Кафедра теории музыки и композиции ; сост. С. Ю. Шершов. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2009. – 10 с. – Режим доступа : 1289 . – Полнотекстовый документ на жестком диске.

Тестовые задания и контрольные вопросы по дисциплине "Звукорежиссура" [Текст] : [методические рекомендации]: для студентов по специальности 07020865 "Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников" / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ), Кафедра теории музыки и композиции ; сост. С. Ю. Шершов. – Красноярск : [б.и.], 2009. – 9 с.

6.2 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.show-master.ru/>
2. <http://625-net.ru/>
3. <https://prosound.ixbt.com/>

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Занятия проходят в студии-1 звукозаписи СГИИ. Студия оснащена необходимым звукотехническим оборудованием для звукозаписи и воспроизведения, оснащенным комплектом профессионального звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования, компьютером, акустической системой, доской.

➤ Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книго-обеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip