

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Звукорежиссура

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Квалификация

Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная

Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – познакомить студентов с основными проблемами формирования звукового решения фильма, узловыми и стилевыми направлениями, а также с азами звукорежиссуры, активизировать творческий поиск.

Задачи курса: выявить общие направления в развитии звукорежиссуры на современном этапе; проанализировать новые формы звукового контента; овладеть приёмами и методами звукорежиссуры в рамках минимального профессионального стандарта; апробировать полученные знания на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);
- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);
- Способность и готовность использовать технологические возможности и технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу

формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72		6
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа		38		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72		8
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		62		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и разделов, курс, семестр	Количество аудиторных часов по очной\заочной формам обучения	
		Лекции	самостоятельные занятия
1	Природа звука.	6\2	7\12
2	Акустика.	7\2	8\13
3	Регулировка уровня записи.	7\2	7\13
4	Музыка в системе художественно-выразительных средств. Музыкальные представления.	7\2	8\12
5	Взаимосвязь звука и изображения. Шумы как самостоятельный компонент.	7\2	8\12
Всего		34\10	38\62

Содержание дисциплины

Тема 1. Природа звука.

Понятие о звуке, громкость звука. Звук музыкальный и речевой.

Тема 2. Акустика.

Громкоговорители. Стереозвук. Моно звук.

Тема 3. Регулировка уровня записи.

Динамический диапазон, автоматическая регулировка, ручная регулировка. Прослушивание звука. Звуковой микшер и его пользование.

Тема 4. Музыка в системе художественно-выразительных средств. Музыкальные представления.

Музыка - вид искусства. Отражение действительности в звуковых художественных образах. Активное воздействие на психику человека.

Музыка вокальная и инструментальная. Песни, симфонии, марши, опера и оперетты, сонаты и сюиты. Категория времени. Компоненты экранной образности – изображение и музыка. Музыка - организующие ритмическое начало.

Тема 5. Взаимосвязь звука и изображения. Шумы как самостоятельный компонент.

Звук, и изображение, и их органическое единство. Музыка - важнейший компонент в системе художественно-выразительных средств театрализованных представлений и праздников. Работа со звуком в открытом и закрытом пространстве.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется лекционно-теоретический метод, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, рефераты, документация по работе с режиссерско-постановочной группой.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии.

Подготовка к каждому занятию тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме сем инара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свето-, звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий и публичных показов. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя:

- 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т. д.);
- 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям;
- 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее

предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Темы контрольных работ.

1. Роль звука в театрализованных представлениях. Слово и музыка
2. Взаимосвязь звука и изображения.
3. Что использует звукорежиссер для улучшения качества звука.
4. Мастерство звукорежиссера и звукооператора.
5. Взаимодействие режиссера и звукорежиссера.

Вопросы к зачетной сессии.

- 1 Звук (Природа звука, понятие о звуке, громкость звука).
- 2 Звук и его разновидности (музыкальный, речевой, шум)
- 3 Акустика. Громкоговорители. Живые и заглушенные студии.
- 4 Стереозвук, монозвук.
- 5 Микрофон. Направленные и ненаправленные микрофоны.
- 6 Типы микрофонов: динамические, электретные и др.
- 7 Уровень записи звука, динамический диапазон, автоматическая и ручная настройки.
- 8 Прослушивание звука. Микшерный пульт: звуковой микшер, использование микшера.
- 9 Живой звук: синхронный и несинхронный. Фонограмма.
- 10 Звуковая дорожка, тембр голоса, звуковые эффекты.

11   Взаимосвязь звука и изображения. Слово и музыка как художественно - выразительные средства.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

- 1   Беляев И.К. Материалы для слушателей - заочников. М., 1996
2. Егоров В.В. Терминологический словарь. М. 1995
3. Фельдман Дж. и Г. Динамика фильма. М. 1959.
4. Монтегро А. Мир фильма Л. Искусство 1969.
5. Ролик М. Поглядим на дорогу. Беседы о кино. М. Искусство 1964.
6. Интернет-ресурсы по указанным темам
7. Периодические издания
8. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г.
9. Чирков Л. Столетие магнитной записи//Звукорежиссер. — №4. — 1999

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники.

Программа утверждена на заседании кафедры 28.08.2023 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов