

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1 ОСНОВЫ СТУДИЙНОЙ ЗВКОЗАПИСИ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Основы студийной звукозаписи». Нижний Тагил:
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 13 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального

Автор: ст. преподаватель кафедры ТХО

Жидков М.А.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.п.н.

Сусленкова Л.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017.
© Жидков М.А., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	6

5. Образовательные технологии.....	7
6. Учебно-методические материалы.....	8
6.1. Задания и методические указания по организации практических занятий....	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
9. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	12
10. Итоговая аттестация.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «Основы студийной звукозаписи» является формирование профессиональных компетенций бакалавра в области студийной звукозаписи.

Задачи:

- совершенствование навыков практического применения информационных программ в процессе компьютерной аранжировки и композиции;
- совершенствование навыков студийной звукозаписи музыкальных композиций разных стилей и жанров;
- освоение принципов работы фильтров и эффектов, которые используются при создании композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс «Основы студийной звукозаписи» изучается в шестом семестре включительно и является факультативным в профессиональной подготовке бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Сценические искусства». Освоение основ студийной звукозаписи ведется с опорой на знания по теории и истории искусств, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «История и теория музыки» а также с опорой на практические умения, усвоенные студентами в процессе изучения основных дисциплин художественного цикла: актерское мастерство и сценическая речь, музыкально-исполнительская подготовка.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать современные методы и технологии обучения (ПК-2);
готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей (СК-2);
способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности (СК-5);
способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной) (СК-6).

Студент, выполнивший учебную программу курса «Основы студийной звукозаписи» должен **знать:**

- особенности организации процесса студийной звукозаписи;
- терминологический аппарат дисциплины, основные принципы студийной звукозаписи музыкальной композиции с учетом типологических отличий различных видов музыкального искусства, их деления на жанры и стили;
- возможности использования звукозаписывающих программ на музыкальных занятиях, уроках музыки в целях мониторинга качества исполнения;
- возможности студийной звукозаписи в процессе создания музыки: основные инструменты редактирования в музыкальных компьютерных редакторах и на музыкальном оборудовании, правила всех видов работы со звуком в нескольких музыкальных звукозаписывающих программах, методы добавления эффектов при помощи основных типов технических средств, нюансы, связанные с работой микрофона и записывающего устройства;

уметь:

- анализировать эффективность применения студийных методик и технологий обучения в процессе звукозаписи музыкального материала;
- применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с записью голоса и музыкальных инструментов, обработкой в компьютерных редакторах и секвенсорах;
- моделировать применение звукозаписывающих компьютерных программ на музыкальных занятиях, уроках музыки; проводить студийную звукозапись голоса и музыкальных инструментов;
- технически обрабатывать музыкальные произведения в музыкальных редакторах.

владеть:

- навыками технологической студийной деятельности (отбор музыкального материала, формирование тематического музыкального цикла);
- навыками анализа музыкальных произведений различных видов, художественных стилей и направлений в процессе звукозаписи музыкальных композиций;
- методикой использования звукозаписывающих компьютерных программ на музыкальных занятиях, уроках музыки;
- навыками звукозаписи музыкальных произведений, аранжировки музыки на ПК и синтезаторе, сочинения и обработки музыкальных произведений в различных компьютерных программах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Период изучения – 6 семестр

Трудоемкость – 3 зачетных единицы – 108 часов

Аудиторные занятия – 32 часа

Лекции – 12 часов

Практические занятия – 20 часов

Самостоятельная работа – 67 часов

Форма отчетности – диф.зачет (6 семестр) – 9 ч. в счет часов сам. раб.

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Распределение часов				
		Всего часов	Аудит.	Виды занятий		
				Лекции	Практ.	Самост. раб.
3 курс, 6 семестр						
1.	Аранжировка музыки на персональном компьютере и синтезаторе как этап в создании записи музыкальных произведений	14	4	2	2	10
2.	Обзор музыкальных компьютерных программ. Программы для редактирования музыкального материала	14	4	2	2	10
3.	Источники звука для звукозаписи	14	4	2	2	10
4.	Операции создания музыкального материала и его звукозаписи в одном из цифровых синтезаторов	14	4	2	2	10
5.	Все виды операций аранжировки музыкального материала в музыкальных компьютерных редакторах	14	4	2	2	10
6.	Запись и обработка голоса в музыкальных компьютерных программах	20	10	2	8	10
7.	Сведение и мастеринг записанных партий, сохранение исходного материала в цифровом аудиоформате	9	2	-	2	7
	Диф.зачет	9				9
Всего:		108	32	12	20	67

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн.
--------	---------------------------------	------------------

		часов
1.	Аранжировка музыки на персональном компьютере и синтезаторе как этап в создании записи музыкальных произведений	2
2.	Обзор музыкальных компьютерных программ. Программы для редактирования музыкального материала	2
3.	Источники звука для звукозаписи	2
4.	Операции создания музыкального материала и его звукозаписи в одном из цифровых синтезаторов	2
5.	Все виды операций аранжировки музыкального материала в музыкальных компьютерных редакторах	2
6.	Запись и обработка голоса в музыкальных компьютерных программах	8
7.	Сведение и мастеринг записанных партий, сохранение исходного материала в цифровом аудиоформате	2

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Аранжировка музыки на персональном компьютере и синтезаторе как этап в создании записи музыкальных произведений. Классификация синтезаторов: аналоговые и цифровые; аппаратные и виртуальные. Отличия синтезаторов от MIDI-клавиатуры. Принципы создания записи музыкального произведения, особенности осуществления аранжировки мелодии, инструменты аранжировщика.

Тема 2. Обзор музыкальных компьютерных программ. Программы для редактирования музыкального материала. Программы для редактирования музыкального материала, автоаранжировщики, нотные редакторы, программные секвенсоры. Аналоговые и цифровые носители: их достоинства и недостатки. Виды цифровых аудиоформатов: форматы компрессированные и декомпрессированные.

Тема 3. Источники звука для звукозаписи. Работа с библиотекой звуков, микширование звуков немusicalного характера с речью, создание музыкального фона второго плана. Запись звука с аналоговых источников: проигрывателей магнитных лент, проигрывателей грампластинок.

Тема 4. Операции создания музыкального материала и его звукозаписи в одном из цифровых синтезаторов. Запись нотного текста и его обработка в виртуальных синтезаторах. Использование автоматизации как важнейшего компонента в создании музыкальной композиции. Особенности работы с микшерным пультом, структура микшерного пульта. Методы и приемы добавления эффектов при помощи основных типов технических средств.

Тема 5. Все виды операций аранжировки музыкального материала в музыкальных компьютерных редакторах. Настройка темпа, создание и использование Лупов, редактирование MIDI команд, использование квантизации, маркеров. Работа со звуками музыкальной и немusicalной природы: использование библиотеки звуков, обработка и редактирование звукового отрезка (сэмпла). Микширование партии ударных с партией баса, вокала. Ритмические особенности организации инструментов. Частотная коррекция различных партий инструментов, коррекция и редактирование вокальной партии. Понятия «Панорамирование» и «Стереобаза».

Тема 6. Запись и обработка голоса в музыкальных компьютерных программах. Монтаж записанного материала, наложение эффектов акустической и динамической обработки. Параметры

настройки записи вокала, запись акустических музыкальных инструментов. Добавление реверберации, хора на вокальную дорожку. Использование метода «Double-Track» при записи голоса. Запись нескольких голосов одного исполнителя с помощью наложения на мультитрековом поле. Осуществление записи с помощью MIDI клавиатур, обработка и аранжировка MIDI файлов.

Тема 7. Сведение и мастеринг записанных партий, сохранение исходного материала в цифровом аудиоформате. Особенности сведения музыкальных инструментов в секвенсоре. Эквализация частот исходной музыкальной композиции через студийные мониторы. Сохранение мультитрека в форматах без сжатия и без потери информации, архивация мультитрека для дальнейших доработок и ремиксов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Основы студийной звукозаписи» целесообразно построить с использованием личностного подхода, при котором учитываются психофизиологические особенности каждого студента.

Практические занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, поэтому в ходе урока необходимо обращение к примерам, взятым из теории и истории музыкального искусства, а также включение в учебный процесс проблемных ситуаций со студийной техникой.

Большую пользу на уроках по основам студийной звукозаписи приносит просмотр и обсуждение практических семинаров известных студийных мастеров, слушание и обсуждение музыкальных композиций разных годов. Использование видео- и аудиоаппаратуры необходимо. Целесообразно слушание образцовых звучаний. Чередование звучания образцовых студийных композиций и собственных музыкальных произведений помогает студенту осознать свои композиторские и студийные возможности.

Применение аудио- и видеотехники на занятиях многопланово влияет на процесс обучения пению. Звукозапись – эффективный инструмент звукорежиссуры, позволяющий музыкантам анализировать свои ошибки, включая вокальные партии.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

– дифференцированное обучение, что позволяет объективно оценивать развитие каждого ученика в отдельности, с учетом их психофизиологических особенностей.

– игровое моделирование, тренинг «Виртуальный ученик», благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные со звукозаписывающей деятельностью;

– проектная деятельность (разработка собственной тактики решения студийных задач в рамках тренинга «Виртуальный ученик»).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

– анализ и оценка образцов музыкального искусства XX века, различных по стилю, жанру;

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (музыкальных проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Дисциплина «Основы студийной звукозаписи» представляет собой систему практических занятий. Проведение разных по форме и по объему практических работ, которые дают преподавателю основания

для объективной оценки знаний студента, позволяют самому студенту определить уровень собственных способностей по предмету. Задания включают в себя:

- анализ и редактирование аудиоматериала;
- микширование музыкальных фрагментов;
- создание собственных композиций;
- сведение и мастеринг исходного материала.

Специфика практических занятий по курсу «Основы студийной звукозаписи» состоит в их тесном взаимодействии с профильными дисциплинами. Важнейшим их назначением также является сообщение и освоение новой учебной информации. Содержание и формы практических занятий предполагают активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты выполняют домашние задания.

Тема 1. Аранжировка музыки на персональном компьютере и синтезаторе как этап в создании записи музыкальных произведений. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

- 1) Подготовить сообщение по теме: «Создание музыки на компьютере».
- 2) Объяснить суть цифрового тракта.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. – 2 экз.

Тема 2. Обзор музыкальных компьютерных программ. Программы для редактирования музыкального материала. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

1. Изучить классификацию музыкально-компьютерных программ.
2. Виды цифровых аудио форматов: форматы компрессированные и декомпрессированные.
3. Выполнить творческое задание в музыкально-компьютерной программе.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. – 2 экз.

Тема 3. Источники звука для звукозаписи. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

1. Выполнить работу с библиотекой звуков, микширование звуков немusикального характера с речью, создание музыкального фона второго плана.
2. Создать основу для аудиоспектакля с применением библиотеки звуков.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. — 2 экз.

Тема 4. Операции создания музыкального материала и его звукозаписи в одном из цифровых синтезаторов. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

1. Особенности работы с микшерным пультом, структура микшерного пульта.
2. Источники звука для звукозаписи: микрофон, аналоговые и цифровые устройства.
3. Подключение источников звука (магнитофон, проигрыватель, плеер) к компьютеру.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. — 2 экз.

Тема 5. Все виды операций аранжировки музыкального материала в музыкальных компьютерных редакторах. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

1. Звукозапись живых музыкальных инструментов, звуков музыкального и немзыкального характера.
2. Монтаж записанного материала, наложение эффектов акустической и динамической обработки.
3. Выполнить монтаж записанного материала.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. — 2 экз.

Тема 6. Запись и обработка голоса в музыкальных компьютерных программах. Практические занятия (8 часов)

Вопросы и задания:

1. Основные технические характеристики микрофонов.
2. Запись и обработка вокала в музыкальных компьютерных программах.
3. Записать вокальную партию под инструментальное сопровождение.
4. Выполнить сведение партии вокала с инструментальной партией.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. – 2 экз.

Тема 7. Сведение и мастеринг записанных партий, сохранение исходного материала в цифровом аудиоформате. Практические занятия (2 часа)

Вопросы и задания:

1. Сведение и мастеринг записанных партий в аудиоредакторе. Использование режима «Мультитрек».
2. Сохранение исходного материала в цифровом аудио формате.
3. Выполнить сведение и мастеринг исходного трека с помощью режима «Мультитрек».
4. Сохранить исходную композицию в цифровом аудиоформате.

Литература для подготовки:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. – 2 экз.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Петелин, Роман Юрьевич. Звукозапись на компьютере [Текст] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 806 с. – 2 экз.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Необходимая базовая комплектация учебной аудитории: PC (персональный компьютер) с процессором не ниже 2 Core Duo, оперативной памятью не менее 1 Гб; профессиональный внешний звуковой интерфейс уровня M-Audio Fire-Wire Solo; активная пятиоктавная MIDI-клавиатура уровня M-Audio; профессиональный микрофон (Shure-58); профессиональные наушники (AKG);

профессиональные контрольные мониторы уровня M-Audio; микшерный пульт уровня Mackie; соответствующий soft (программное обеспечение). Мультимедийный проектор.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Проверка качества усвоенных знаний проводится в течение семестра не только в устной форме, но и в форме аранжировки, сочинения музыкальных фрагментов на заданную, а также самостоятельно выбранную тему. Проведение разных по форме и по объему практических работ, которые дают преподавателю основания для объективной оценки знаний студента, позволяют самому студенту определить уровень собственных способностей по предмету.

Примерные задания:

- звукозапись аудиоматериала;
- микширование музыкальных инструментов с голосом;
- создание собственных композиций;
- сведение и мастеринг исходного материала.

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация по данной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета в 6 семестре.

В ходе итоговой аттестации (на различных этапах изучения курса) студент должен продемонстрировать приобретенные профессиональные навыки, необходимые для студийной звукозаписи в педагогике и музыкальном творчестве (искусстве электроакустической композиции и аранжировке).

На зачете по всему изученному материалу курса «Основы студийной звукозаписи» при выставлении итоговой отметки (по 5-балльной шкале) учитываются:

- баллы, полученные по результатам работы на практических занятиях,
- баллы, полученные по результатам научно-исследовательской и творческой работы студентов, осуществляемой по профилю учебной дисциплины;
- баллы, полученные на экзамене за ответы на основные и дополнительные вопросы и решение практических задач.

Система контрольно-оценочной деятельности в процессе освоения курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, опору на индивидуальные способности и склонности студента.

Примерные вопросы к зачету:

1. Звукозапись голоса. Монтаж записанного материала, наложение эффектов акустической и динамической обработки.
2. Составляющие элементы компьютера, их воздействие на процесс звукозаписи.
3. Основные технические характеристики микрофонов, запись и обработка вокала в музыкальных компьютерных программах. Механизмы расширения студии звукозаписи на основе компьютера.
4. Основные действия для записи и организации музыкального материала в проекте.
5. Современный тракт студии звукозаписи.
6. Понятие и специфика аналогового тракта.
7. Понятие и специфика цифрового тракта.
8. Специфика аналоговых и цифровых носителей. Мастер-лента как эталонный аналоговый носитель.
9. Виды цифровых аудио форматов.
10. Особенности работы с микшерным пультом, строение микшерного пульта.

11. Запись звуков музыкального и немusикального характера через микшерный пульт.
12. Роль компьютерных эффектов в процессе звукозаписи.