

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 20 ____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Слуховой анализ»**

Направление подготовки	55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Квалификация выпускника	Звукорежиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения	Очная

Москва, 2024

Автор: Соболева М.А., профессор кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа педагогической практики составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 277 от «22» марта 2016 г.

по специальности **55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**
(название направления подготовки)

Рабочая программа педагогической практики одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 7 от «03» июля 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры _____ С.М. Медведева
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели освоения дисциплины.

Учебная дисциплина «Слуховой анализ» является одной из дисциплин вариативной части, суть которой состоит в формировании критериев подхода к собственной творческой деятельности звукорежиссера.

Учебная дисциплина «Слуховой анализ» способствует укреплению навыков по выявлению содержательных сторон фонограммы и связи с объективными акустическими характеристиками звучания.

Целями данной дисциплины являются:

- закрепление навыков анализа прослушиваемого произведения в соответствии с принятыми международными критериями;
- закрепление навыков оценки художественного уровня фонограммы;
- совершенствование слуховых навыков и слуховой памяти ассистентов-стажеров;
- совершенствование умения проводить экспертную оценку фонограмм на основе целостного анализа с выработкой рекомендаций;
- совершенствование умения анализировать фонограммы разных жанров по художественным, эстетическим, техническим параметрам.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебная дисциплина «Слуховой анализ» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. Данный курс предназначен для ассистентов-стажеров специальности 55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

В соответствии с учебным планом по программе ассистентуры-стажировки данная дисциплина читается ассистентам-стажерам первого года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 128 академических часов контактной

работы и 16 академических часов самостоятельной работы и 36 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Для успешного освоения данной дисциплины ассистент-стажер должен иметь развитый музыкальный слух, а также знания по дисциплине «Специальность» (мастерство).

В свою очередь знания по дисциплине «Слуховой анализ» дополняют процесс изучения дисциплин «Эстетика кинофонографии», «Анализ звукозрительного решения фильма».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующей профессиональной компетенции:

ПК-11	способностью осуществлять профессиональную оценку качества звучания фонограмм аудиовизуальных произведений
-------	--

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- художественно-творческая и производственная деятельность;

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

Знать:

- критерии субъективной оценки качества звукозаписи;
- эстетические критерии звучания музыкальных фонограмм;
- профессиональную терминологию звукорежиссера;

Уметь:

- профессионально оценивать качество звучания фонограмм;
- профессионально определять стилистику произведения, её жанровую принадлежность, исполнительский состав по специфике звучания;

- профессионально проводить подробный слуховой анализ произведения;
- передавать полученные знания в рамках педагогической деятельности;

Владеть:

- комплексной слуховой оценкой фонограмм;
- технологией проведения экспертной оценки звучания фонограмм;
- средствами и методами проведения экспертной оценки;

Понимать:

- связь между объективными параметрами звука и характеристиками его восприятия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины <u>5</u> зач. ед. <u>180</u> час.			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по курсам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	128		
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия		128	
Самостоятельная работа:	16		
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками		6	
Практический блок:		10	
Презентация экспертизы			
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	36	
Всего часов	180	180	

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

№	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	сам
	Раздел 1. Слуховой анализ сольных произведений.						
	Тема 1. Слуховой анализ сольных произведений (струнные смычковые, щипковые инструменты)	6			4		2
	Тема 2. Слуховой анализ сольных произведений (деревянные, медные духовые инструменты)	2			2		
	Тема 3. Слуховой анализ сольных произведений (ударные инструменты)	2			2		
	Тема 4. Слуховой анализ сольных произведений (клавишные инструменты)	6			6		
	Тема 5. Слуховой анализ сольных произведений (язычковые инструменты)	2			2		
	Раздел 2. Слуховой анализ камерных ансамблей.						
	Тема 1. Слуховой анализ камерных ансамблей (дуэты)	4			2		2
	Тема 2. Слуховой анализ камерных ансамблей (солисты с роялем)	2			2		
	Тема 3. Слуховой анализ камерных ансамблей (трио инструментальное, квартет инструментальный)	2			2		
	Тема 4. Слуховой анализ камерных ансамблей (трио фортепианное)	2			2		

	Тема 5. Слуховой анализ камерных ансамблей (квартет струнный)	2			2		
	Тема 6. Слуховой анализ камерных ансамблей (квинтеты, секстеты струнные, духовые)	2			2		
	Раздел 3. Слуховой анализ оркестровых сочинений.						
	Тема 1. Слуховой анализ оркестровых сочинений (струнный оркестр)	8			6		2
	Тема 2. Слуховой анализ оркестровых сочинений (камерный оркестр)	4			4		
	Тема 3. Слуховой анализ оркестровых сочинений (симфонический оркестр)	8			8		
	Тема 4. Слуховой анализ оркестровых сочинений (духовой оркестр)	4			4		
	Тема 5. Слуховой анализ оркестровых сочинений (народный оркестр)	4			4		
	Раздел 4. Слуховой анализ хоровых сочинений.						
	Тема 1. Слуховой анализ хоровых сочинений (камерный, церковный хоры)	4			2		2
	Тема 2. Слуховой анализ хоровых сочинений (большой хор)	4			4		
	Тема 3. Слуховой анализ хоровых сочинений (детский хор)	2			2		
	Тема 4. Слуховой анализ хоровых сочинений (кантатно-ораториальный жанр)	6			6		
	Тема 5. Слуховой анализ хоровых сочинений (опера)	2			2		
	Раздел 5. Слуховой анализ джазовой музыки.						
	Тема 1. Слуховой анализ джазовой музыки (сольные сочинения)	4			2		2
	Тема 2. Слуховой анализ джазовой музыки (джазовое трио, квартет)	2			2		
	Тема 3. Слуховой анализ джазовой музыки (джазовые коллективы, биг-	2			2		

	бэнд)						
	Раздел 6. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки.						
	Тема 1. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (особенности стилистики и аранжировки)	8			6		2
	Тема 2. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (ритм-группа)	2			2		
	Тема 3. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (гитары)	2			2		
	Тема 4. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (эстрадно-симфонический оркестр, вокал)	4			4		
	Раздел 7. Экспертная оценка качества фонограмм.						
	Тема 1. Методы экспертной оценки	8			8		
	Тема 2. Проведение экспертизы качества фонограмм	34			30		4
		144			128		16
	Экзамен	36					36
	Итого	180			128		52

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Слуховой анализ сольных произведений (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: струнные смычковые инструменты, струнные щипковые инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты, клавишные инструменты, язычковые инструменты.

Раздел 2. Слуховой анализ камерных ансамблей (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: дуэты, солисты с роялем, трио инструментальное, трио фортепианное, квартет струнный, квартет инструментальный, квинтеты, секстеты струнные, квинтеты, секстеты духовые.

Раздел 3. Слуховой анализ оркестровых сочинений (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: струнный оркестр, камерный оркестр, симфонический оркестр, духовой оркестр, народный оркестр.

Раздел 4. Слуховой анализ хоровых сочинений (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: камерный хор, большой хор, детский хор, церковный хор, кантатно-ораториальный жанр, опера.

Раздел 5. Слуховой анализ джазовой музыки (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: сольные сочинения, джазовое трио, джазовый квартет, джазовые коллективы, биг-бэнд.

Раздел 6. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (ПК-11).

Практический слуховой анализ, опирающийся на комплекс параметров оценки качества звучания фонограмм: особенности стилистики и аранжировки, ритм-группа, гитары, музыкальные инструменты в эстрадных композициях, вокал, эстрадно-симфонический оркестр.

Раздел 7. Экспертная оценка качества фонограмм (ПК-11).

Экспертная оценка качества фонограмм опирается на общую художественную оценку качества фонограмм опирается на базовый принцип «от простого к сложному». Сначала проводится глубокий и детальный анализ сольных и камерных произведений. Затем идет освоение оркестровых и хоровых фонограмм. Далее проводится детальный анализ джазовых, эстрадных фонограмм. Проведение экспертизы качества фонограмм.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается активно использовать в учебном процессе тренинг по слуховому анализу музыкального произведения. Он может проводиться как в устной, так и в письменной форме. Результатом тренинга

должен стать подробный целостный профессиональный анализ фрагментов звукозаписи по критериям для оценки качества звукозаписей.

Также, в рамках разработки методов экспертной оценки качества фонограмм ассистенту-стажеру предлагается провести презентацию экспертизы звучания в электронной форме с иллюстрациями, демонстрирующими тот или иной элемент экспертизы.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оперативный контроль знаний ассистентов-стажеров по дисциплине осуществляется на каждом занятии с помощью устного слухового анализа фонограммы музыкального произведения. Он проводится по каждой теме из разделов 1 – 6 дисциплины. Данная работа проводится по следующим критериям:

1. параметры оценки качества звукозаписи (пространственное впечатление, прозрачность, музыкальный баланс, тембр, стереофоничность, помехи, искажения, исполнение, аранжировка, динамический диапазон).

2. особенности оценки произведения в зависимости от жанра и состава исполнителей.

В ходе выполнения задания преподаватель комментирует анализ ассистента-стажера с целью правильного понимания алгоритма оценки фонограммы произведения.

2. Контроль самостоятельной работы по дисциплине

Показателем освоения дисциплины и сформированности компетенции по данной дисциплине является выполненный ассистентом-стажером в рамках самостоятельной работы презентативный показ экспертизы звучания фонограммы в электронной форме с иллюстрациями, демонстрирующими

тот или иной элемент экспертизы. Выполнение презентации является допуском к промежуточной аттестации.

3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Формой промежуточной аттестации, согласно учебному плану, является экзамен в конце первого года обучения, который состоит из письменного слухового анализа прослушанного музыкального произведения.

Содержание работы:

1. Дать оценку исполнительскому составу, музыкальной форме, авторству и жанру музыкального произведения.
2. Произвести анализ звучания фонограммы на слух используя параметры оценки качества звучания фонограмм.
3. Сделать выводы по результатам анализа.

Критерии оценки работы:

1. для получения оценки «отлично» необходимо при слуховом анализе описать 100% параметров оценки качества звукозаписи и назвать 2-3 особенности оценки произведения в зависимости от жанра и состава исполнителей.
2. для получения оценки «хорошо» выставляется, когда при слуховом анализе описаны 75% параметров оценки качества звукозаписи и названы 1-2 особенности оценки произведения в зависимости от жанра и состава исполнителей.
3. для получения оценки «удовлетворительно» выставляется, когда при слуховом анализе описаны 50% параметров оценки качества звукозаписи и названа хотя бы одна особенность оценки произведения в зависимости от жанра и состава исполнителей.
4. оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда при слуховом анализе описаны менее 25% параметров оценки качества звукозаписи и

не названы особенности оценки произведения в зависимости от жанра и состава исполнителей.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Акустика: учебник / Ш.Я. Вахитов, Ю.А. Ковалгин, А.А. Фадеев, Ю.П. Щевьев; под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009.
2. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: учебник для высш. уч. зав. – СПб.: Композитор, 2006.
3. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры: учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2004.

Дополнительная литература

1. Вепринцев И. Классика на площади // Шоу-Мастер. - 2005. - № 3.
2. Вепринцев И. О звучании крупных форм классической музыки // Звукорежиссер. - 2006. - № 10.
3. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1986.
4. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: (цикл учеб. изд. по отдельным муз. формам). - М.: Музыка, 1987.
5. Sound On Sound: журн.

Ассистентам-стажерам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ООО "Айбукс" контракт № 201-23-У от 08.12.2023 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 08.12.2023 по 08.12.2024
ООО ЭБС «Электронное издательство Юрайт» лицензионный договор № 193-23-У от 11.12.2023 г.	с 11.12.2023 по 11.12.2024

https://biblio-online.ru/	
ООО ЭБС "Лань" договор № 192-23-У от 11.12.2023 г. https://e.lanbook.com/	с 11.12.2023 по 11.12.2024
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

Специальное программное обеспечение не требуется.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования.

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital 5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя,

оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу (аудитория № 304) - пл. 38,5 кв.м.
видеовоспроизводящая техника:

- плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474
- проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487
- ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097

звуковоспроизводящая техника:

- проигрыватель CD - Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556
- аудиомикшер Soundcraft SPIRIT M 12 № 000.000.000.000.908

наушники Sony MDR 7506 № 41013400000052

персональный компьютер в комплекте Pent № 000.000.000.004.621

стол - № 000000000012682, стулья

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Важная роль в изучении данной дисциплины отводится непосредственно практическому тренингу по слуховому анализу. Этот тренинг должен закрепить навыки ассистентов-стажеров различать тончайшие детали звучания фонограммы, определять природу их возникновения, тембр издающих эти звуки инструментов, чтобы в дальнейшем в своей работе использовать полученный слуховой опыт.

При слуховом анализе каждой фонограммы ассистенты-стажеры должны продемонстрировать знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать музыкальное произведение, определять качество звукозаписи по критериям оценки качества звукозаписей, проводить комплексный профессиональный анализ

прослушанных фонограмм, подкреплённый сформированными критериями и индивидуальной творческой позицией.

Эти знания и навыки могут совершенствоваться только при условии накопления слухового опыта. Ассистентам-стажерам рекомендуется чаще бывать на акустических концертах, постоянно слушать звукозаписи музыкальных произведений, следить за выходом новых альбомов на ведущих мировых лейблах, за изменениями в эстетике звучания различных стилей и жанров музыки.

Слуховой анализ звукозаписей является одной из важнейших составляющих в воспитании у ассистентов-стажеров профессионального слуха, музыкальной памяти, что гарантирует им в дальнейшем высокий уровень владения профессией.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ 7 от «03» июля 2024 г.

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Слуховой анализ»
(название дисциплины)

по направлению подготовки 55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
(название направления подготовки)

на 2024/2025 учебный год

1. В оформление титульного листа и листа согласования вносятся следующие изменения:

- обновлен год написания РПД;
- изменены дата и номер протокола;
- размещено актуальное название должности «Начальник отдела по методической работе»

2. В раздел «Структура и содержание дисциплины» вносятся следующие изменения:

в соответствии с учебным планом на 2024-2025 уч. г. изменены:

- количество академич. часов по практической и самостоятельной работе.

3. В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» вносятся следующие изменения:

- унифицированы библиографические описания;
- размещены актуальные данные о контрактах с подписными ЭБС.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)