

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.
Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Сакварелидзе

(подпись)

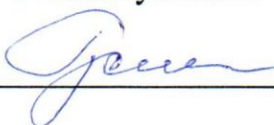
« 17 » 10 2021 г.

**ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**«Основы технологий работы звукорежиссера с
киномузыкой»**

Москва – 2021

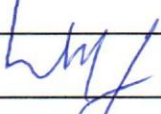
Программа повышения квалификации: «Основы технологий работы
звукорежиссера с киномузыкой»

Составитель Русинова Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам /Попеску В.Г.

Декан режиссерского факультета /Скуйбин Н.В.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов
кино и телевидения / Зуйков В.С.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-методической работе /Попеску В.Г.

Декан режиссерского факультета /Скуйбин Н.В.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов
кино и телевидения / Зуйков В.С.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-методической работе /Попеску В.Г.

Декан режиссерского факультета /Скуйбин Н.В.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов
кино и телевидения / Зуйков В.С.

1.Общая характеристика программы

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251Н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 822 (ред. от 08.02.2021) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 N 48155) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

1.3. Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы

1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.

1.5. Срок освоения программы: 144 акад. часа, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.

1.6. Форма обучения: данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.

1.7. Категория обучающихся: все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.

1.8. Форма аттестации обучающихся: итоговая аттестация проходящая в форме зачета, на который выносятся творческий проект.

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цель и задачи реализации программы

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей программы, изучение инновационных технологий работы звукорежиссера с киномузыкой.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области работы звукорежиссера с различными музыкальными коллективами;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области работы с музыкальными партитурами, звукового монтажа и сведения кинофонограмм;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов в области сведения музыкальных фонограмм, в т.ч. при работе с оркестровыми фонограммами multi-track.

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- специфику и технологии записи киномузыки;
- особенности звучания и записи акустических музыкальных инструментов и оркестровых групп;
- стилистические и жанровые особенности произведений разного времени;
- эстетические критерии звучания музыки в звукозаписи.

уметь:

- работать с современным звуковым оборудованием для монтажа и сведения музыкальных фонограмм;
- критически оценивать звучание музыкальных фонограмм для кино.

иметь практический опыт:

- использования технологий работы с партитурой и основ монтажа музыкальных фонограмм для кино.

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК-1	готовность реализовывать творческий замысел в области звукорежиссуры с привлечением технических, технологических и художественно-выразительных средств;
ПК-2	готовность использовать в работе принципы традиционной звукорежиссуры и современные приемы звукозаписи;
ПК-3	готовность работать с записями и осуществлять монтаж и сведение записанных музыкальных фонограмм.

5. Содержание программы

Учебно-тематический план программы повышения квалификации

«Основы технологий работы звукорежиссера с киномузыкой»

№ п/п	Тема	Всего часов	в том числе:			
			Аудиторная			Самост. работа
			Лекции	Практич. занятия / под рук.	Инд. работа	
	БЛОК 1					
1.	Основы слухового анализа	16	2	6	-	8
2.	Инструменты симфонического оркестра, основы акустики музыкальных инструментов и их записи	16	12	-	-	4
3.	Работа с партитурой, разметка под музыкальный монтаж	20	4	8	-	8
4.	Основы технологии записи музыки для кино. Запись симфонического оркестра, основы технологии	16	10	4		2
5.	Подготовка индивидуального проекта. Аттестация	4	-	-/3	1	-
		72	28	21	1	22
	БЛОК 2					
1.	Монтаж музыкальных фонограмм для кино (цели и задачи, технологические особенности работы)	16	2	4	2	8
2.	Динамическая,	22	6	12	-	4
3.	пространственная и спектральная обработка					
4.	Сведение музыкальных фонограмм	24	6	14		4
5.	Подготовка индивидуального проекта.	6	-	6	-	0
6.	Итоговая аттестация (зачет)	4	-	-	1	3
		72	14	36	3	19
		144	42	57	4	41

В процессе обучения демонстрируются материалы. Рассмотрение каждой темы сопровождается ответом на вопросы слушателей.

6. Материально-технические условия реализации программы

1. Место слушателя курсов должно быть оборудовано рабочими станциями (Pro Tools версии не ниже 12) при условии, что за одной рабочей станцией занимаются не более двух обучающихся и системой контроля. Рабочая станция должна быть подключена к высокоскоростному интернету. Слушатели должны иметь внешние диски для хранения информации.

2. Рабочий класс для проведения курса и место преподавателя должны быть обеспечены маркерной доской, высокоскоростным интернетом, а также оборудованы:

- рабочие станции Pro Tools (версия не ниже 12) – по количеству слушателей или в коэффициенте 1:2,
- микшерный пульт (ALLEN & HEATH QU-16) - 1 шт.,
- активный монитор ближнего поля (ADAM A5X) – 5 шт.,
- настенное крепление для мониторов S-серии (ADAM AX Wall Mount) – 5 шт.,
- сабвуфер (ADAM SUB10 MK2) – 2 шт.,
- 9.2-канальный 8K AV – усилитель (Denon AVC-X4700H) – 1 шт.,
- двухполосная полочная АС (ELAC Debut B6.2 Black) – 4 шт.,
- акустическая система, предназначенная для встройки в потолок (ELAC Debut IC-D61-W) – 4 шт.,
- универсальный настенный кронштейн для акустических систем весом до 20 кг (Vogel's Evolution VLB200 (пара)) – 4 шт.,
- проектор 3 500 лм (ANSI), (WUXGA, Panasonic PT-LRZ35) – 1 шт.,
- экран проекционный BestVision Anatolia 274x213 с рамкой (BestVision MMWB274x213) – 1 шт.,
- комплект для крепления проектора, потолочный (Wize Pro PR47A) – 1 шт.,
- персональный компьютер. Apple Mac mini (M1, 2020) 8 ГБ, SSD 256 ГБ (Apple, MGNR3RU/A) – 1 шт.,
- клавиатура Apple Magic Keyboard (Apple MQ052RS/A) – 1 шт.,
- мышь Apple Magic Mouse 2, белый (Apple MLA02ZM/A) – 1 шт.,
- медиаплеер (Dune HD Ultra 4K) – 1 шт.,
- акустический кабель, сечение 2x6.0 mm² (Silent Wire LS-3 2x6.0) – 24 м,
- акустический кабель, сечение 2x1.5 mm² (Silent Wire LS-3 2x1.5) – 100 м
- удлинитель HDMI до 70м (Logan 18 300) – 1 шт.,
- кабель Greenconnect HDMI - HDMI v2.0, 2m (GCR-HM311-2.0m) (Logan GCR-HM311-2.0m) – 6 м,
- напольная акустическая система (ELAC Solano FS 287) - 1 комплект,
- 2-Channel USB 2.0 Audio Interface for PC, Mac and iOS devices (Presonus Presonus AudioBox iTwo) – 10 шт.,
- комплект плагинов WAVES (Gold WAVES) – 11 комплектов,

- комплект плагинов Lexicon (Lexicon PCM Native Effects Bundle Software Plug In) – 11 комплектов,
- комплект плагинов TC Electronic (TC Electronic Icon Series Legacy Native) – 11 комплектов,
- комплект плагинов Izotope RX (версии не ниже 8), Izotope Ozone (версии не ниже 8) – по 11 комплектов каждого.
- комплект плагинов ревербератор Altiverb 7 – 11 комплектов,
- комплект плагинов для перемонтажа EdiLoad V4 – 11 комплектов,
- комплект плагинов Fab filter (total bundle) – 11 комплектов,
- комплект плагинов RX loudness – 11 комплектов,
- комплект плагинов Speakerphone 2 – 11 комплектов,
- комплект плагинов обеспечение поиска звуковых эффектов и аудио файло Soundminer – 11 комплектов,
- комплект плагинов для звукового дизайна и новых гармонических обработок GRM Evolution – 11 комплектов,
- USB аудиоинтерфейс Presonus (Presonus Studio 1824C) – 1 шт.,
- программа звукового монтажа AVID (Avid Pro Tools Perpetual License) – 11 комплектов,
- USB-ключ для хранения и авторизации лицензий на ПО для работы со звуком Lok (Avid Pace iLok 3) – 11 шт.,
- микрофонный кабель, диаметр 6 мм, в катушке 100 м (чёрный) (Proel НРС201ВК) – 200 м,
- разъем Jack 6.3мм (Neutrik NP3C) – 40 шт.,
- кабельный разъем XLR "female" (Neutrik NC3FX) – 40 шт.,
- кабельный разъем XLR "male" (Neutrik NC3MXX) – 40 шт.,
- кабельный канал 10x20 – 30 м
- кабельный канал 15x10 – 30 м
- кабельный канал 40x16 – 12 м

7. Учебно-методическое обеспечение программы

Список учебной литературы

7.1. Основная литература:

1. «Modern Recording Techniques» By Huber and Runstein. Focal Press, 2005. – 672 p.
2. Benade A. Fundamentals of Musical Acoustics. Dover Publications; Second Edition, Revised edition, 1990. - 608 p.
3. Brend M. Strange Sounds: Offbeat Instruments and Sonic Experiments in Pop. Backbeat Books, 2005. -192 p.
4. Handbook for Sound Engineers: The New Audio Cyclopedia. Sams; 2nd Printing edition, 1987. -1247p.

5. Mixerman The art and ZEN of mixing, Hal Leonard Books, 2 edition. - 312p.
6. Owsinsky B. Mixing Engineers Handbook, Cengage Learning PTR, 3 edition. – 288 p.
7. Truesdell C. Mastering Digital Audio Production. Sybex, 2007. -591p.
8. Алдошина И.А., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. -СПб.: Композитор, 2005. -720 с.
9. Профессиональные журналы: Mix, Recording, Pro Sound, Pro Studio, Sound on Sound, журнал «Звукорежиссер», «Music-box» Mixerman, Mix with the Masters и другие.

7.2 Интернет-ресурсы

№ п/п	Краткое описание интернет-ресурса	Имя сайта (или ссылки)
1.	Документация к программному обеспечению Pro Tools:	
	справочная информация Pro Tools	http://avid.force.com/pkb/articles/faq/Pro-Tools-12-FAQ
	Pro Tools Software Updates	http://avid.force.com/pkb/articles/download/en355241
	информация по плагинам	http://avid.force.com/pkb/articles/compatibility/en343311
	EUCON System5	http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/user_guide/System-5-MC-and-MC-Pro
2.	Документация к микшерной системе EUPHONIX SYSTEM 5	http://connect.euphonix.com/documents/s5_opman_v2_7_rev2_2.pdf
3.	Документация к микшерной системе SSL 9000K	http://students.expression.edu/files/2009/10/SSL9kJ_Console_Manual_Pt_1.pdf
4.	Информация и документация по системе AVID S6	http://www.avid.com/products/pro-tools-s6
5.	Электронная библиотека книг по звукорежиссуре	http://www.ugex.ru/showthread.php?t=2

6.	Журнал, посвященный проблемам теории и практики звукорежиссуры «Soundonsound»	http://www.soundonsound.com
7.	Журнал, посвященный проблемам теории и практики звукорежиссуры «Mixonline»	http://www.mixonline.com
8.	Русскоязычный интернет-портал, посвященный проблемам теории и практики звукорежиссуры	http://prosound.ixbt.com/
9.	Каталог переводов англоязычных статей по вопросам теории и практики в области звукорежиссуры	http://www.unisonrecords.org/
10.	Портал интерактивного обучения в области теории и практики сведения.	http://www.cambridge-mt.com/ms-mtk.htm
11.	Интерактивный ресурс для студентов звукорежиссеров	http://www.sengpielaudio.com/
12.	Ресурс видео-лекций по теме музыкальной звукорежиссуры	https://www.puremix.net/

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) по итогам рассмотрения реферата, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма зачёта – защита творческих работ обучающихся – готовых фонограмм записи музыки профессиональными музыкальными коллективами для экранных (кино) работ и анализом работы слушателя в качестве звукорежиссера в период записи и при подготовке к монтажу.