

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Сакварелидзе
М.А. Сакварелидзе

«29» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Слуховой анализ»

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

Москва, 2022

Автор: Соболева М.А., профессор кафедры звукорежиссуры

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 277 от « 22 » марта 20 16 г.

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

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 5 от «01» июня 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры

 Е.А. Русинова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

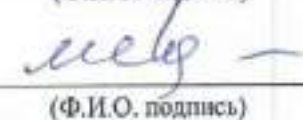
Начальник ОМР

 В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой

 В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Зав. аспирантурой
и докторантурой

 С.М. Медведева
(Ф.И.О. 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 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 80 академических часов контактной работы и 28 академических часов самостоятельной работы. Одна зачетная единица

соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам при недельной нагрузке 54 академических часа.

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 3 зач. ед. 108 час.			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по курсам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	80	80	
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Презентация экспертизы	28	28	
Форма текущего контроля			
Практический слуховой анализ			

Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	
Всего часов	108	108	

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

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

Таблица №2

Неделя года	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточно й аттестации (по семестрам)
			лекц	сем	пр	инд	сам	
	Раздел 1. Слуховой анализ сольных произведений.						4	
1	Тема 1. Слуховой анализ сольных произведений (струнные смычковые инструменты)	4			2			
2	Тема 2. Слуховой анализ сольных произведений (струнные щипковые инструменты)	4			2			
3	Тема 3. Слуховой анализ сольных произведений (деревянные духовые инструменты)	4			2			
4	Тема 4. Слуховой анализ сольных произведений (медные духовые инструменты)	4			2			
5	Тема 5. Слуховой анализ сольных произведений (ударные инструменты)	4			2			
6	Тема 6. Слуховой анализ сольных произведений (клавишные инструменты)	4			2			
7	Тема 7. Слуховой анализ сольных произведений (язычковые инструменты)	4			2			

	Раздел 2. Слуховой анализ камерных ансамблей.					4	
7	Тема 1. Слуховой анализ камерных ансамблей (дуэты)	4			2		
8	Тема 2. Слуховой анализ камерных ансамблей (солисты с роялем)	4			2		
9	Тема 3. Слуховой анализ камерных ансамблей (трио инструментальное)	4			2		
10	Тема 4. Слуховой анализ камерных ансамблей (трио фортепианное)	4			2		
11	Тема 5. Слуховой анализ камерных ансамблей (квартет струнный)	4			2		
12	Тема 6. Слуховой анализ камерных ансамблей (квартет инструментальный)	4			2		
13	Тема 7. Слуховой анализ камерных ансамблей (квинтеты, секстеты струнные)	4			2		
14	Тема 8. Слуховой анализ камерных ансамблей (квинтеты, секстеты духовые)	4			2		
	Раздел 3. Слуховой анализ оркестровых сочинений.					4	
15	Тема 1. Слуховой анализ оркестровых сочинений (струнный оркестр)	2			2		
16	Тема 2. Слуховой анализ оркестровых сочинений (камерный оркестр)	2			2		
17	Тема 3. Слуховой анализ оркестровых сочинений (симфонический оркестр)	2			2		
18	Тема 4. Слуховой анализ оркестровых сочинений (духовой оркестр)	2			2		
19	Тема 5. Слуховой анализ оркестровых сочинений	2			2		

	(народный оркестр)							
	Раздел 4. Слуховой анализ хоровых сочинений.					4		
20	Тема 1. Слуховой анализ хоровых сочинений (камерный хор)	2			2			
21	Тема 2. Слуховой анализ хоровых сочинений (большой хор)	2			2			
22	Тема 3. Слуховой анализ хоровых сочинений (детский хор)	2			2			
23	Тема 4. Слуховой анализ хоровых сочинений (церковный хор)	2			2			
24	Тема 5. Слуховой анализ хоровых сочинений (кантатно-ораториальный жанр)	2			2			
25	Тема 6. Слуховой анализ хоровых сочинений (опера)	2			2			
	Раздел 5. Слуховой анализ джазовой музыки.					4		
26	Тема 1. Слуховой анализ джазовой музыки (сольные сочинения)	2			2			
27	Тема 2. Слуховой анализ джазовой музыки (джазовое трио)	2			2			
28	Тема 3. Слуховой анализ джазовой музыки (джазовый квартет)	2			2			
29	Тема 4. Слуховой анализ джазовой музыки (джазовые коллективы)	2			2			
30	Тема 5. Слуховой анализ джазовой музыки (биг-бэнд)	2			2			
	Раздел 6. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки.					4		
31	Тема 1. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (особенности стилистики и аранжировки)	2			2			
32	Тема 2. Слуховой анализ	2			2			

	эстрадной и рок музыки (ритм-группа)						
33	Тема 3. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (гитары)	2		2			
34	Тема 4. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (музыкальные инструменты в эстрадных композициях)	2		2			
35	Тема 5. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (вокал)	2		2			
36	Тема 6. Слуховой анализ эстрадной и рок музыки (эстрадно-симфонический оркестр)	2		2			
	Раздел 7. Общая художественная оценка качества фонограмм Раздел 8. Экспертная оценка качества фонограмм.					8	
37	Тема 1. Методы экспертной оценки	2		4			
38	Тема 2. Проведение экспертизы качества фонограмм	2		4			
	Итого:	108		80		28	Зачет с оценкой

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. Общая художественная оценка качества фонограмм (ПК-11).

Общая художественная оценка 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.

Раздел 8. Экспертная оценка качества фонограмм (ПК-11).

Методы экспертной оценки. 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

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Формой промежуточной аттестации, согласно учебному плану, является зачет с оценкой 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 зачета с оценкой «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. зачет с оценкой «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. зачет с оценкой «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. незачет с оценкой «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. – 660 с.: ил
2. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: учебник для высш.уч.заведений / Алдошина Ирина Аркадьевна, Притс рой. СПб.: Композитор, 2006. – 720 с.: ил
3. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры. Учебное пособие для вузов. М., Изд-во «Аспект-Пресс», 2004

Дополнительная литература

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

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.
ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 04.10.2019г. https://e.lanbook.com/	с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 20.05.2019г. по 20.05.2020г..
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 LTSC 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

звукосовпроизводящая 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.