

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудіо саунд-продюсування» для здобувачів вищої освіти галузі знань **02 Культура і мистецтво** спеціальності **025 Музичне мистецтво**.

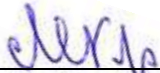
Розробники:

Карпенко А.А. – викладач кафедри «Музичне мистецтво естради»

Ярош О. М. – викладач кафедри «Музичне мистецтво естради»

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Музичне мистецтво естради»

Протокол № 1 від « 30 » серпня 2022 р.

Завідувач кафедри **Краснитський М.М.**

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Рік підготовки: 3	
Загальна кількість годин – 120		
Кількість модулів – 2	Семестр: 5, 6	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2	Лекції:	
	Лабораторні:	
	64	18
Вид підсумкового контролю: Диференційований залік	Індивідуальні:	
Форма підсумкового контролю: практичний показ	Самостійна робота:	
	56	102

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Саунд-продюсер – це людина, яка займається «виробництвом» звуку, знаходить потрібне звучання, ефектне аранжування, подачу музичного твору. Музичне продюсування в стінах MART Sound призводить до того, що абсолютно «голий» трек набуває неймовірного звучання, яке ідеально передає настрій і западає в душу слухача. Тому, за великим рахунком, музичного продюсера сміливо можна називати одним з авторів контенту. Саме саунд продюсер пропонує поєднувати те, що здається непоєднуваним. Професія музичного продюсера є синтетичною і формується декількома галузями знань: музичного мистецтва, економіки, психології, технології обробки звуку. Музичного мистецтва – тому що продюсер повинен мати широкий світогляд, розвинутий слух, глибоко розбиратися у різних стилях музики, вільно читати нотну партитуру, професійно розбиратися в особливостях гри на музичних інструментах і аранжування задля конструктивного спілкування з музикантами і співаками.

Мета: надання теоретичних та практичних знань щодо становлення та розвитку саунд-продюсування, виявити його особливості та характерні риси, розглянути діяльність саунд-продюсера на різних етапах створення музичного матеріалу.

Завдання:

- визначити етапи розвитку саунд-продюсування;
- провести аналіз форм саунд-продюсування;
- окреслити особливості роботи саунд-продюсера у сфері шоу-бізнесу;
- провести процес запису та зведення авторського матеріалу;
- проаналізувати засоби обробки та електронних ефектів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- принципи обробки звуку аудіо та саунд дизайну
- як взаємодіяти з музикантами,
- працювати з брифами
- писати музику під конкретні задачі
- принципи поєднування аудіо- та відеоряду
- принципи зведення та мастерингу треків.

Вміти:

- робити підбір пісень для запису диску,
- вибрати музикантів для запису тої чи іншої пісні,
- зробити розробку музичної концепції треків
- контролювати процесом запису всього контенту
- визначити вокальні дані виконавця, манеру та стиль в якому працює артист
- підготувати до релізу готовий аудіо продукт

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Аудіо саунд-продюсування» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей (**ЗК – загальні, СК - спеціальні**)

Загальні: ЗК 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 12. Здатність працювати автономно.

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні: СК 10, 12, 13, 14, 15, 16

СК 10.Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

СК 12.Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

СК 13.Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

СК 14.Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.

СК 15.Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.

СК 16.Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами вивчення навчальної дисципліни є опанування таких навчальних

Спеціальний клас за видами

Клас ансамблю

Аналіз концертно-виконавського репертуару

Режисура естради

Виконавська інтерпретація

Аранжування та інструментування

Аналіз музичних творів

Вокальна та інструментальна музика сучасних композиторів Київщини

Історія світової естради

Історія української естради

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вивчення навчальної дисципліни «Аудіо саунд-продюсування» забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких **програмних результатів навчання (ПРН):**

ПРН – 11, 16

ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.

ПРН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Аудіо саунд-продюсування»:

ПРН – 11, 16

ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.

ПРН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.

5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни є:

- контрольний урок;
- залік.

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю знань студентів:

- диференційований залік.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –A, B, C, D, E, FX, F).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
83-89	B	добре	
75-82	C		
63-74	D	задовільно	
50-62	E		
21-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-20	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

МОДУЛЬ 1								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	CP	MK	Всього
10	10	10	10	10	10	10	30	100

МОДУЛЬ 2								
T7	T8	T9	T10	T11	T12	CP	MK	Всього
10	10	10	10	10	10	10	30	100

Контроль самостійної роботи. Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Завдання цього виду контролю спрямовані на:

- розвиток пізнавальних здібностей та творчої ініціативи студентів;
- виховання самостійності, відповідальності та організованості;
- формування самостійного мислення, здібностей до саморозвитку, самоудосконалення та самореалізації;
- опанування студентами елементів методики наукових досліджень.

Основними формами контролю самостійної роботи є:

- виконання науково-дослідних завдань
- підготовка до лабораторної роботи

Бали за національною шкалою	Оцінка в балах	Критерії оцінювання
5	9-10	Оцінюється робота студента, який в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко опрацьовує теоретичний матеріал вільно володіє термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. В повному об'ємі оволодів завданням змістового модуля.
4	6-8	Оцінюється робота студента, який достатньо володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, опрацьовує теоретичний матеріал, вволодіє термінологією, але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. В повному об'ємі оволодів завданням змістового модуля.
3	3-5	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2	0-2	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово, без аргументації та обґрунтування викладає окремі питання, не розкриває зміст теоретичних питань і

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю
Семестровий диференційований залік
Шкала оцінювання

Національна 5-ти бальна шкала	Оцінка в балах	Сума балів (R)	Шкала ECTS
5 «відмінно» Студент володіє усім комплексом знань, навичок і вмій, передбачених програмою: розвинуті віртуозно-технічні навички та музично-виконавські прийоми; у підготовці музичних творів здійснюється поетапна робота, кінцевим результатом якої є відтворення авторського задуму та стилістичних особливостей; виконання технічне, творче і розкриває художній образ творів; високий рівень розвитку музичного слуху, здатність до імпровізації.	26-30	90-100	A
4 «добре» Студент здатен до грамотного виконання тексту, має гарний рівень технічної підготовки, але відтворення художнього змісту творів розкриті недостатньо емоційно і виразно, непевна орієнтація в стилістичних особливостях.	21-25	82-89	B
	17-20	74-81	C
3 «задовільно» Студент виконує текст музичних творів у повному обсязі, але виконавські та технічні прийоми недостатньо розвинуті. Невиразне фразування і динаміка. Має слабкі навички у виконанні музично-виконавських прийомів.	12-16	64-73	D
	7-11	60-63	E
2 «незадовільно» Студент не відтворює текст творів у повному обсязі, не орієнтується в темпах, звуковеденні, виконання не розкриває художній образ творів.	4-6	35-59	FX
Студент не здатен до виконання нотного тексту творів у повному обсязі: наявні помилки в тексті, зупинки при виконанні, перегравання. Нерозвинуті технічні навички та слухово-моторна пам'ять.	0-3	0-34	F

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається на 1 курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. За умови дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-Meet та регулярне виконання завдань у Google-classroom.

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою.

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення.

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у письмовій формі.

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1 Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Мета та завдання курсу. Саунд-продюсування – творча складова роботи звукорежисера.

«Менеджер артиста». Людина, яка працює над музичним матеріалом, її завдання. Особливості роботи. Лу Перлман. Джим Біч. Борис Гінжук. Єгор Кір'янов. Євгенія Стрижевська. Українські музичні тренди.

Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку фаху музичного продюсера

Давньогрецький театр, в структурі якого існували творчі посади «корифея» (керманіча хору) і «хореографа» (постановника танців, графолога сценічної дії) – вони продукували перші в історії людства публічні творчі акти – постановку давньогрецьких трагедій.

Театральний антрепренер – це менеджер, підприємець, що працює на теренах мистецтва, утримує приватного видовищного підприємства.

У Франції за таким фахівцем закріпився термін «антрепренер», в Англії – «менеджер артиста», в Італії – «імпресаріо», у США – «продюсер».

Розвиток інституту антрепренерства в Україні - Михайло Федорович Бабиш. Митрофан Ярошенко. Іван Когутяк.

Тема 3. Співвідношення технічного та творчого начала (звукорежисер – музичний продюсер).

Основна відмінність вітчизняного звукорежисера від західного. Функції інженера або звукорежисера записи (recording engineer, tracking engineer), звукорежисера

відомості (mixing engineer) і саунд-продюсера (sound producer). Інженер записи повинен якісно і по можливості комфортно для всіх учасників процесу записати первинний матеріал відповідно до поставлених завдань; звукорежисер – повинен професійно звести підготовлений матеріал. Саунд-продюсер – повинен бути свого роду ключем до кінцевого результату: в його уяві з самого початку присутній фінальна звукова картина, до якої і буде прагнути команда професіоналів.

Тема 4. Обладнання та технології

Цифрові аудіосистеми, такі як Pro Tools, Logic Pro, Ableton, Cubase і FL Studio, які часто використовуються з сторонніми плагінами для віртуальних студійних технологій. Logic Pro та Pro Tools вважаються галузевими стандартами цифрових звукових робочих станцій. Основний мікшер, зовнішня передача ефектів, MIDI-контролери та сам пристрій запису.

Тема 5. Закономірності взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту.

Характеристика складу учасників музичного проекту. Аналіз взаємодії музичного продюсера з творчим колективом виконавців. Аналіз взаємодії з фахівцями під час роботи над проектом у студії звукозапису. Функції учасників, які взаємодіють в ході створення і реалізації аудіовізуальних проектів. Ринкові відносини і механізмів у соціокультурній сфері під час створення аудіовізуального продукту.

Тема 6. Аспекти роботи музичного продюсера під час репетиційного процесу.

Роль іміджування і брендингу в просуванні соціально-культурного проекту. Імідж проекту і його учасників: основні складові. Технологія створення іміджу. Значення знань з психології для роботи саунд-продюсера. Значення знань технології обробки звуку для аудіо-саунд продюсера. Значення знань музичного мистецтва. Початковий етап репетицій. Репетиційний період. Репетиційна база. Концепції і звучання диску. Відбір матеріалів та музичних ідей, принципи підбору музикантів, необхідних для запису, вибір студій, в яких будуть проходити етапи роботи над проектом.

МОДУЛЬ 2

Тема 7. Етапи роботи – підготовка

Пісня в студії. Аранжування в студії. Обмін ідеями та обговорення їх з музикантами. Підготовка музикантів. Виявлення бажань виконавців від кінцевого результату – основною звуковою концепцією. Визначення концепції

репетицій, кількість та склад музичного матеріалу. Перевірка засобів музичного виразності творів, з яких скрадатиметься альбом.

Тема 8. Робота в студії – запис барабанів

Запис з мінімальним монтажем. Запис з максимальною редакцією. Налаштування мікрофонів. Запис видів ритмічного малюнка, різні брейки, окремі удари різних складових частин ударної установки. Запис основного складу музикантів. Відчуття ансамблевої гри, емоційної віддачі. Інструментальні соло. Запис начисто – виділення партій барабанів та басу. Прослуховування, виправлення помилок, монтаж.

Тема 9. Робота в студії – запис партій клавішних, гітари

Стилістичне спрямування пісні. Функціональне розуміння ролі кожної записуваної партії. Ритмічне співвідношення і взаємодія. Структура пісні і загальне звучання. Методи роботи. Прослуховування запису, виправлення помилок.

Тема 10. Робота в студії запис мелодійних інструментів.

Інструментарій мелодійних інструментів, види, роль в музичному творі. Забезпечити правильного і зручного балансу для соліста. Поєднання ритмо-гармонічних і мелодійних ліній. Аналіз аранжування пісні на предмет її мелодійної наповненості. Логіка розвитку форми. Кульмінація, «тиха кульмінація». Прослуховування запису, виправлення помилок.

Тема 11. Запис вокалу.

Значення аранжування твору під час запису вокалу. Процес роботи над своєю партією вокалістом, взаємодія з іншою фактурою (музично і емоційно). Методи запису вокаліста. Мораль та значення психологічних якостей під час запису партії вокалу.

Тема 12. Заключний період роботи саунд-продюсера

Взаємодія саунд-продюсера з музикантами та колегами по цеху. Зведення та майстеринг остаточного міксу. Розгляд застосування принципів і правил запису в студії на прикладі конкретних пісень.

6.1. Структура навчальної дисципліни

ТЕМА	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Всього	У тому числі					Всього	У тому числі				
		лекції	семінари	Лабораторні	Індивід. роб.	Самос. робота		Лекції	семінари	Лабораторні	Індивід.	Самос. робота
МОДУЛЬ 1												
Тема 1. Мета та завдання курсу. Саунд-продюсування – творча складова роботи звукорежисера.	8			2		6	8			1		7
Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку фаху музичного продюсера	8			4		4	8			1		7
Тема 3. Співвідношення технічного та творчого начала (звукорежисер – музичний продюсер).	12			8		4	12			2		10
Тема 4. Обладнання та технології	8			4		4	8			2		6
Тема 5. Закономірності взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту.	12			6		6	12			2		10
Тема 6. Аспекти роботи музичного продюсера під час репетиційного процесу.	12			8		4	12			2		10
Всього модуль 2	60			32		28	60			10		50
Модульний контроль знань. Диференційований залік												
МОДУЛЬ 2												
Тема 7. Етапи роботи – підготовка	10			6		4	10			1		9
Тема 8. Робота в студії – запис барабанів	8			4		4	8			1		7
Тема 9. Робота в студії – запис партій клавішних, гітари	8			4		4	8			1		7
Тема 10. Робота в студії запис мелодійних інструментів.	10			6		4	10			2		8
Тема 11. Запис вокалу.	12			6		6	12			2		10
Тема 12. Заключний період роботи саунд-продюсера	12			6		6	12			1		11
Всього модуль 2	60			32		28	60			8		52
Модульний контроль знань. Диференційований залік												
Разом	120			64		56	120			18		102

6.2. Теми аудиторної роботи

Теми аудиторної роботи	денна форма навчання	заочна форма навчання
Тема 1. Мета та завдання курсу. Саунд-продюсування – творча складова роботи звукорежисера.	2	1
Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку фаху музичного продюсера	4	1
Тема 3. Співвідношення технічного та творчого начала (звукорежисер – музичний продюсер).	8	2
Тема 4. Обладнання та технології	4	2
Тема 5. Закономірності взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту.	6	2
Тема 6. Аспекти роботи музичного продюсера під час репетиційного процесу.	8	2
Тема 7. Етапи роботи – підготовка	6	1
Тема 8. Робота в студії – запис барабанів	4	1
Тема 9. Робота в студії – запис партій клавішних, гітари	4	1
Тема 10. Робота в студії запис мелодійних інструментів.	6	2
Тема 11. Запис вокалу.	6	2
Тема 12. Заключний період роботи саунд-продюсера	6	1
Разом	64	18

6.3. Теми самостійної роботи

Теми самостійної роботи	Кількість годин	
	денна форма	заочна форма
Тема 1. Мета та завдання курсу. Саунд-продюсування – творча складова роботи звукорежисера.	6	7
Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку фаху музичного продюсера	4	7
Тема 3. Співвідношення технічного та творчого начала (звукорежисер – музичний продюсер).	4	10
Тема 4. Обладнання та технології	4	6
Тема 5. Закономірності взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту.	6	10
Тема 6. Аспекти роботи музичного продюсера під час репетиційного процесу.	4	10
Тема 7. Етапи роботи – підготовка	4	9
Тема 8. Робота в студії – запис барабанів	4	7
Тема 9. Робота в студії – запис партій клавішних, гітари	4	7
Тема 10. Робота в студії запис мелодійних інструментів.	4	8
Тема 11. Запис вокалу.	6	10
Тема 12. Заклучний період роботи саунд-продюсера	6	11
Разом	56	102

7. Методичні рекомендації

У результаті вивчення дисципліни студенти (слухачі) засвоюють професійну термінологію, знання про форми та методику організації і проведення дозвіллевих подій; оволодівають сучасним змістом та ефективними технологіями організації рекреаційно-дозвіллевої діяльності різноманітних соціально-вікових груп споживачів культурно-просвітницьких послуг, усвідомлюють фундаментальні засади педагогіки «вільного часу», її принципи та специфіку, здатні налагоджувати продуктивно взаємодію суб'єктів рекреаційно-просвітницького процесу. Навчальна дисципліна «Індустрія дозвілля» акцентує можливості дозвіллевої діяльності на соціокультурному потенціалі майбутнього фахівця, здатного активно впливати на духовний світ особистості; творчо застосовувати в професійній діяльності сучасні шляхи, прийоми, методи та форми; забезпечувати прагнення особистості до спілкування й взаєморозуміння, товариської підтримки в колективі, самореалізації в групових видах дозвіллевої діяльності на користь суспільству, в контексті сучасних соціокультурних перетворень.

8. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу.

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань (репродуктивних, за зразком, реконструктивно-варіативних, частково-пошукових, навчально-дослідних), спрямованих на отримання, закріплення студентом нових та набутих знань, їх систематизацію й узагальнення; формування практичних вмінь та навичок; контроль готовності студента до аудиторних занять, інших контрольних заходів.

Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретично-практичного матеріалу з дисципліни «Індустрія дозвілля», пропонуються до використання наступні форми:

- опрацювання та конспектування першоджерел, робота з літературою;
- пошук та вивчення додаткової літератури;
- аналітична робота;
- опрацювання основ лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, інтернет ресурсів, довідкової літератури;
- упорядкування інформації за темами лекційних занять;
- підготовка інформацій;
- написання доповідей, рефератів;
- робота з пошуковими системами Інтернет;

При організації самостійної роботи студента на засіданнях кафедри передбачається можливість отримання необхідної консультації (години

чергування викладача згідно з графіком), що зазначається у переліку тем або окремих питань самостійної роботи. Самостійна робота допоможе активізувати пізнавальну діяльність студентів денної форми навчання та надасть допомогу у вивченні даної дисципліни студентам заочної форми навчання.

Фомами навчання виступають лекційні та семінарські заняття, пояснення, бесіди, мультимедійні презентації, семінарські заняття, робота в групах, самостійна робота, консультації, методи контролю та самоконтролю: тестування, контрольні роботи.

Контроль за виконанням програмних результатів навчання здобувачів здійснюється через електронні засоби навчання, усні та письмові відповіді, систему дистанційного навчання Moodle і Google Meet.

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle - інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти.

Під час викладання матеріалу використовується мультимедійне обладнання для демонстрації презентаційного та відео-матеріалу.

Обладнання

- комп'ютер
- відеопроєктор Cenon
- TV панель Samsung

Інструменти

- Наукова, навчальна та методична література, електронні ресурси
- Краєзнавчі фонди музеїв, бібліотек, архівів;
- Друковані та Інтернет-джерела інформації.
- Електронні засоби навчання (у разі проведення занять та видів контролю у дистанційній формі) Moodle, Google Meet

Програмне забезпечення

- Положення про організацію освітнього процесу
- Положення про академічну доброчесність
- Положення про науково-дослідну та творчо-пошукову роботу здобувачів вищої освіти Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
- Навчальний план
- Освітня професійна програма
- Силабус
- Робоча навчальна програма.
- Методичні вказівки та рекомендації

- Наукова, навчальна та методична література
- Наочність

10. Методи навчання

Словесні

- Розповідь
- Пояснення
- Бесіда
- Інструктаж

Наочні

- Ілюстрація
- Демонстрація
- Спостереження

Практичні

- Лабораторна робота

Навички soft skills:

Навички самоорганізації.

Презентаційні навички.

Здатність оволодівати сучасною інформацією.

Демонструвати критичне мислення.

Участь в концертних програмах Академії.

Самовдосконалення в творчих концертних заходах, набуття практичних компетентностей музичного мистецтва.

Забезпечення проходження курсів неформальної освіти.

11. Література

1. Вовкун, Василь Володимирович. Звук та звукове обладнання [Текст] / В. В. Вовкун // Культура і сучасність. - Київ : Міленіум, 2015. - № 2. - С. 42-45.
2. Волкомор, Віталій Вікторович. Аудіомастерінг у логіці мистецтвознавчого дискурсу [Текст] / В. В. Волкомор // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв = National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald : щоквартальний науковий журнал. - 2020. - № 2. - С. 247-251.
3. Єргієв, Іван Дмитрович. Режисерські інтенції виконавської інтерпретації сучасної інструментальної музики [Текст] / І. Д. Єргієв // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology. - Київ : Міленіум, 2015. - Вип. 2(5). - С. 145-150.
4. Желєзняк С. В. Трансформації звукозорового образу в сучасній аудіовізуальній культурі: дис. ...д-ра філософії за спец. 034 Культурологія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2022.

5. Козлін, Валерій Йосипович. Створення музики у Sakewalk sonar platinum (частина 2) / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 35. - С. 222-229.
6. Козлін, Валерій Йосипович. Створення музики у Sakewalk sonar platinum (Частина 3) / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 36. - С. 155-166.
7. Козлін, Валерій Йосипович. Створення музичних творів у GUITAR PRO 6 / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2020. - Вип. 38. - С. 102-111.
8. Козлін, Валерій Йосипович. Створення музичних творів у Guitar pro 6 / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2021. - Вип. 39. - С. 88-96.
9. Козлін, Валерій Йосипович. Методичні рекомендації з аранжування при зведенні музичного матеріалу звукорежисером [Текст] / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology. - Київ : Міленіум, 2015. - Вип. 1(4). - С. 94-106.
10. Косенко П.Б. Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна зосновних організаційних форм навчання студента-гітариста / П.Б.Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. Вип. 14 (19). – К. : НПУ, 2013. –С. 81–84.
11. Ландяк О. М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах. Культура України. 2014. Вип. 44. С. 128-136.
12. Мустафаєв, Фемій Мансурович. Здібності до музичного мистецтва: ретроспективний погляд [Текст] / Ф. М. Мустафаєв // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв = National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald : щоквартальний науковий журнал. - 2020. - № 3. - С. 231-236.
13. Папченко Валерій Павлович Музичне продюсування: генеза і трансформації // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. — 2015. — Вип. II(5).
14. Папченко, Валерій Павлович. Взаємодія продюсера з учасниками музичного проекту [Текст] / В. П. Папченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв = National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald : щоквартальний науковий журнал. - 2018. - № 2. - С. 244-248.
15. Папченко В. П. Інноваційні аспекти роботи музичного продюсера з авторами-виконавцями у репетиційному періоді. :

16. Папченко В.П. Творчий колектив музичного проекту і його взаємодія з продюсером під час запису у студії
17. Папченко В. Робота музичного продюсера з учасниками творчого проекту / В. Папченко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. - 2018. - Вип. 2. - С. 53-59.
18. Попова А. Masterskaya Івана Дорна та її роль у розвитку вітчизняної музичної культури. : Мистецтвознавство., Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 47, том 3, 2022
19. Садовенко, Світлана Миколаївна. Творчий діалог та перехресні взаємовпливи у співпраці естрадного артиста-вокаліста і звукорежисера/саунд-дизайнера в сучасних умовах соціокультурної реальності / С. М. Садовенко // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2020. - Вип. 37. - С. 234-241.
20. Смирнов А.І. правовий статус продюсера як суб'єкта прав на аудіовізуальний твір. : Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки., Том 30 (69) № 4 2019, с.72-75
21. Чміль Г., Белікова А. Продюсування в аудіовізуальному виробництві: українські аспекти. : Продюсування в аудіовізуальному виробництві: українські аспекти. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 4(1), 2021., с.59–66.
22. Чміль Г. Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька «Основи продюсерської діяльності» : навчальний посібник. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, Том 3 № 1 2020., с.150–152.
23. Massey H. Behind the Glass : Top Record Producers Tell How They Craft the Hits / Howard Massey. – San Francisco, CA : Miller Freeman Books, 2000. – 224 p.
24. Moorefield V. The Producer as Composer : Shaping the Sounds of Popular Music / Virgil Moorefield. –Cambridge, MA : MIT Press, 2005. – 168 p