

СИЛАБУС КУРСУ МАЙСТЕРІНГ ТА РОБОТА ЗІ ЗВКОВИМИ НОСІЯМИ

**Освітній ступінь «Бакалавр»
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Освітня програма «Звукорежисура»**

**Мова викладання: українська.
Керівники курсу:**

**Кравченко В.А., старший викладач
Контактна інформація: viacheslavk77@ukr.net**

**Ярош О. М. – викладач кафедри музичне мистецтво
естради
Контактна інформація:
+380951549014**

Прореквізити дисципліни: Спеціальний клас звукорежисура, Основи електроакустики, Концертна та театральна звукорежисура, Спеціальний клас за видами, Комп'ютерні технології в музиці, Комп'ютерне аранжування

Постреквізити дисципліни: Музично-звукове оформлення, Звукорежисерська студійна практика, Звукорежисерська концертна практика

Призначення навчальної дисципліни

Мета: отримати навички по запису, відтворенню, обробці та збереженню звукової інформації; ознайомитись із програмним та технічним забезпеченням для запису, обробки, відтворення та збереження звукової інформації. Вибір способу створення та обробки аудіо контенту в мережних технологіях, аналіз технічної реалізації.

Завдання: проаналізувати мережні технології для створення аудіо контенту; порівняти платформи Microsoft Silverlight, Adobe Flash, Java FX і обрати оптимальну; виконати порівняльний аналіз веб-додатків для обробки та мастерінгу звукового контенту з настільними DAW студіями; розглянути кращі сервіси, для обробки та мастерінгу аудіо контенту в мережі Інтернет. Вивчити режими функціонування програм для роботи зі звуком. Звукові формати файлів.

Мета реалізується через формування у здобувачів вищої освіти загальних та професійних компетентностей (Загальні компетентності ЗК, спеціальні компетентності (СК)):

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.	ЗК 2
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	ЗК 3
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.	ЗК 4
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	ЗК 5
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ЗК 8
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями	ЗК 9
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.	ЗК 11
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.	ЗК 13
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.	ЗК 17
Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.	СК 6
Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.	СК 7
Здатність оперувати професійною термінологією.	СК 11
Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.	СК 15

Практична спрямованість

На даному етапі розвитку сучасних технологій важливе місце займає технічна реалізація сервісів створення та цифрової обробки аудіо контенту, зокрема дистанційно із застосуванням мережних технологій. Такі сервіси мають забезпечувати всі можливості для організації процесів зведення, мікшування та обробки аудіо даних, а також фінального майстерінгу. Їх наявність спрощує процес запису і обробки, оскільки зникає потреба у великому просторі для інструментів та купівлі дорогої апаратури для регулювання звуку і його мікшування.

Вивчення навчальної дисципліни «Майстерінг та робота зі звуковими носіями», відноситься до комплексу теоретико-практичних знань, що використовуються звукорежисером у творчій діяльності й створенні ним мистецького продукту, твору мистецтва тощо (у звукозаписі або концертній діяльності – звуковій реінтерпретації). Підготовка здобувачів ОПП «Звукорежисура» визначає творчо-мистецьку та звукотехнічну підготовку, як основні критерії такої освіти.

Відповідно до освітньої програми «Звукорежисура» вивчення навчальної дисципліни «Майстерінг та робота зі звуковими носіями» забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.	ПРН 11
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.	ПРН 12

Характеристика навчальної дисципліни.

Кількість кредитів ЄКТС – 4

Загальна кількість годин – 120

Кількість модулів – 2

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2

Рік підготовки: 4; семестр: VII, VIII

Лабораторно-практичні: денна форма навчання – 60 год.; заочна форма навчання – 18 год.
 Семінарська робота – денна форма навчання 4 год.
 Самостійна робота: денна форма навчання – 56 год.; заочна форма навчання – 102 год.
 Вид підсумкового контролю: Тестовий контроль, виконання практичного завдання
 Форма підсумкового контролю: Диференційований залік, екзамен

Зміст і структура навчальної дисципліни

Курс / Семестр	Кількість годин						Вид контролю
	Всього		Практично-лабораторні / семінарські		Самостійна робота		
	денна форма	заочна форма	денна форма	заочна форма	денна форма	заочна форма	
МОДУЛЬ 1. IV курс, VII семестр	60	60	32	10	28	50	екзамен
МОДУЛЬ 2. IV курс, VIII семестр	60	60	32	8	28	52	диференційований залік
	120	120	64	18	56	102	

№ тижня	Назва теми	Всього годин	завдання для самостійної роботи
МОДУЛЬ 1. IV курс, VII семестр			
1	Тема 1. Історія створення засобів відтворення і запису звуку.	6	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Підготувати доповідь
2, 3	Тема 2. Методика звукових засобів застосування	8	Практичне завдання аудиторної роботи. за темою
4, 5, 6, 7, 8	Тема 3. Джерела звуку.	14	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект
9, 10	Тема 4. Персональний комп'ютер, як технічний засіб навчання.	8	Практичне завдання аудиторної роботи. за темою
11, 12, 13, 14, 15	Тема 5. Формати звукових файлів. Стиснення звукових файлів.	14	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
16	Семінарське заняття	10	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Підготувати доповідь теми семінарської роботи
МОДУЛЬ 2. IV курс, VIII семестр			
1, 2	Тема 6. Програмні засоби обробки звукової інформації.	8	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
3, 4	Тема 7. Програмне забезпечення щодо	8	Робота з науковою, методичною

	обробки звукової інформації на ПК.		літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
5, 6	Тема 8. Основні параметри якісного озвучення	8	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
7, 8, 9, 10	Тема 9. Підготовка ПК та додаткових пристроїв до роботи.	12	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
11, 12, 13, 14, 15	Тема 10. Підготовка програмного забезпечення до роботи	14	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Практичне завдання за темою аудиторної роботи.
16	Семінарське заняття	10	Робота з науковою, методичною літературою. Записати тези доповіді в опорний конспект. Підготувати доповідь теми семінарської роботи

Студент підбирає собі музичний матеріал (фонограму) і робить її докладний аналіз з точки зору звукорежисера, тобто оцінює якість фонограми, проводить її амплітудно–частотний аналіз, спектральний аналіз, гоніометричний і кореляційний аналізи, аналіз балансу між окремими інструментами (вокалом) і т.д.

Вищезгаданий аналіз музичного матеріалу повинен проводитися за допомогою приладів (програмного забезпечення для ПК), передбачених учбовою програмою, а також використовуючи індивідуальні слухові якості студента і його особисте сприйняття того або іншого звукового матеріалу.

Студент повинен передбачити можливість докладного аналізу за допомогою альтернативних засобів (програмного забезпечення для ПК), передбачених для цієї цілі.

Теми семінарських занять:

МОДУЛЬ 1

1. Принцип відтворення і запису звуку
2. Історія кодування просторового звуку
3. Види звукозапису
4. Звукові спецефекти.
5. Програми для обробки звукової інформації.

МОДУЛЬ 2

1. Програми для написання музики
2. Методи синтезу звуку
3. Методи обробки звуку
4. Звукові ефекти, що застосовуються в музиці
5. Хмарні технології для створення аудіо контенту

Рекомендована література:

1. Анісімов А. В., Кулябко П. П. Інформаційні системи та бази даних: навч. посіб. Київ : Знання, 2017. 110 с
2. Голубенко М. М. Нові моделі часу в музиці ХХ століття // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. Матеріалів Десятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 20 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 34–37.
3. Голубенко М. М. Медіааскетизм як феномен сучасності // Культурно-мистецькі обрії '2017: зб. наук. праць. Київ: НАКККіМ, 2017. Вип. 3. С. 106–108.
4. Голубенко М. М. Культурний архів цифрової епохи // Культурномистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Дванадцятої Міжн. наук.-творчої конференції, м. Київ, 15 травня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 59–61.
5. Голубенко М. Естетика мікрозвуку // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Vol. XVIII. Lublin, 2019. P. 371–378.
6. О.П. Гребінь, Н.Ф. Левенець, Н.Ю. Філіпова. Апаратно-програмні засоби оброблення звуку. Комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 "Електроніка", освітньої програми "Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О.П. Гребінь, Н.Ф. Левенець, Н.Ю. Філіпова. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,7Мбайт (.doc); 7,9 Мбайт (.pdf)). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 115 с.
7. Камінський В. Електронна та комп'ютерна музика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів із спеціальності “музичне мистецтво” / О. Кравченко ; пер.з англ. О. Кравченко, О. Науменко, А. Суботіна. – К. :Комора, 2015. – 200 с.
8. Куц С. В. Електромюзичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури: монографія. Київ: НАКККіМ, 2015. 160 с.
9. Машенко І. Г. Термінологічний словник: телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо / І. Г. Машенко // Енциклопедія електронних мас-медіа. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 307 с.
10. Некрашевич І.Р. Аналіз програмного забезпечення для обробки та мастерінгу аудіо. XI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018», 2018р.
11. Некрашевич І.Р. Загальні концепції та використання WEB AUDIO API. Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та науковців кафедри ЗТPI, 2018 року.
12. Compressor URL: <https://www.audiotool.com/board/manual/compressor> (дата звернення 15.10.2018)
13. Ньюелл Філіп Р. Мастеринг погляд зсередини /Р. Філіп Ньюелл ; за ред. і передм. Ньюелл Філіп Р. Project студії: маленькі студії для великих записів: практичне керівництво / Філіпп Ричард Ньюелл ; пер. с англ. Ю. Зиненк, А. Орешко Р. Специфічні процесори обробки звукового тракту в роботі звукорежисера. Нова педагогічна думка. 2019. № 1 (97)
14. Основи синтезу звуку // Computer Music Special ; пер. з англ. – К. : Либідь, 2010. – 137 с.
15. Павлишин В. А., Гліненко Л. К., Шаховська Н. Б. Основи інформаційних технологій і систем: підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 620 с.
16. Станіславська К. І. Мистецькі форми сучасної видовищної культури: навчальний посібник. Київ: Стилос, 2020. 208 с.
17. Чупринський О. Звукові спецефекти, як окрема спеціалізація звукорежисури. European philosophical and historical discurs., Volume 3, 2017
18. Шустов С. Л. Електронна музика в системі студійних жанрів: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2012. 16 с.

Мережа Інтернет

1. <http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/7899/studio/studio.htm>
2. <https://www.audiotool.com/board/manual/compressor>

Політика навчальної дисципліни

У світі музики існує величезна кількість музичних форматів їх модифікацій і версій, створених гігантами музичної індустрії і невеликими компаніями, які отримали громадське визнання в електронному світі.

Отже звукорежисура як мистецька діяльність повинна мати місце в навчальному процесі елементи тих мистецтв, з якими працює звукорежисер. Курс «Майстерінг та робота зі звуковими носіями» розроблено в рамках творчо-практичної діяльності звукорежисера із врахуванням особливостей таких мистецтв, як музичне мистецтво, сценічне, аудіовізуальне мистецтво.

Об'єктами вивчення навчальної дисципліни є опанування методів роботи з цифровим звуковим обладнанням і носіями, технологія цифрового запису і відтворення, монтажу і обробки звуку як комплекс теоретико-практичних знань, що використовуються звукорежисером у творчій діяльності і створенні ним мистецького продукту.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Майстерінг та роботи зі звуковими носіями» здобувачосвіти повинен:

Вміти користуватися комп'ютером, налаштовувати програмне забезпечення, володіти видами творчої діяльності роботи в звукових редакторах, музичного монтажу, озвучення відеороликів тощо Володіти навичками роботи з комп'ютером, мати музичний слух, слухову візуалізацією творчих образів, здатність до креативного мислення, до визначення стилю і жанру твору мистецтва,

а також функцій музики, шумів та мови в аудіовізуальних творах.

В результаті компетентісно орієнтованого навчання майбутні звукорежисери набувають здатності самостійно здобувати нові знання та розвивати особистий творчий потенціал, постійно займатися самоосвітою, вміти нести відповідальність за результати власної діяльності. Навички soft skills істотно важливі як для фахової діяльності, так і для життя, сприяючи особистісному зростанню, успіху та досягненню персональних цілей.

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

Політика оцінювання

Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.

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

Поточний контроль - це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо.

Підсумковий (семестровий, модульний) контроль – це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру.

Кожний блок змістових модулів має бути обов'язково оцінений. Студент повинен позитивно скласти модульний (проміжний) контроль.

Контроль самостійної роботи – дозволяє виявити вміння студентів орієнтуватися в інформаційних потоках, працювати з науковими джерелами, підбирати та узагальнювати матеріали, необхідні для вирішення визначеного кола завдань.

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 –А, В, С, D, E, FX, F).

Оцінка балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	Відмінно	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89	Добре	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81		C	Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-74	Задовільно	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66		E	Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59	Незадовільно	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34		F	Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

Розподіл балів, які отримують студенти

T1	T2	T3	T4	T5	CP	C3	MK	Сума	T6	T7	T8	T9	T10	CP	C3	MK	Сума
10	10	10	10	10	10	10	30	100	10	10	10	10	10	10	10	30	100

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Відвідування	1 %
Опитування під час занять — усні, практичні	59%
Самостійна робота	10%
Модуль 1	60 %
Модуль 2	60 %
Диференційований залік - практичний	30 %
Екзамен - практичний	30 %

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю Шкала оцінювання модульного контролю знань студентів

Національна 5 – ти бальна шкала	бали модульного контролю знань	Сума балів(R)	Шкала ECTS
5 (відмінно) Студент повністю оволодів теоретичним і практичним матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує додаткову літературу, періодику.	26-30	90-100	A
4 (добре) Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди впевнено і точно. Самостійно готує практичні завдання, але має потребу в консультації викладача.	21-25	82-89	B
	17-20	74-81	C

3 (задовільно) Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але виявляє знання і розуміння основних питань теми і здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та відтворювати практичні завдання з помилками. Плується в термінології.	12-16	64-73	D
	7-11	60-63	E
2 (незадовільно) Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.	4-6	35-59	FX

Політика щодо перескладання та оскарження оцінки. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу голови кафедри за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 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.

Політика щодо академічної доброчесності Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика та принципи академічної доброчесності визначені у Положенні «Про академічну доброчесність» КЗВО КОР «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»

https://koukim.com/files/publiczna_informatsiya/2021/polozhennya_pro_akademiyi_dobrochesnist.pdf

Політика щодо відвідування. Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, студент не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов'язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах академії, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.

За об'єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу.

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.