

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма «Звукорежисура»

Назва дисципліни	Творча майстерня
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Тип і назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання	Українська
Кількість ЄКТС кредитів	4 кредити (120 год.)
Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)	Практичні – 56 год. Модульний контроль – 8 год. Самостійна робота – 56 год.
Форма підсумкового контролю	Залік
Графік (терміни) вивчення дисципліни	4 курс, 7 семестр
Програмні компетентності	<i>Демонструвати загальні компетентності:</i> ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних

робіт.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Демонструвати спеціальні компетентності:

СК1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень творчої майстерності в звукорежисурі.

СК2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції й звукові образи у діяльності звукорежисера.

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва, а також розуміти теоретико-історичний контекст художнього твору на основі знання про естетичні цінності та культурні контексти, в яких здійснюється й інтерпретується творчість, інновації та вплив.

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією й практикою музичного мистецтва і звукорежисури.

СК5. Здатність використовувати теоретико-практичні знання й термінологію музичного мистецтва та звукорежисури, а також здійснювати технічний і творчий аналіз творів музичного мистецтва у звукозаписі.

СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.

СК8. Здатність спілкуватись на професійному рівні із виконавцем, диригентом, продюсером або іншими суб'єктами творчого процесу.

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу та володіти методикою об'єктивного і суб'єктивного аналізу музичних фонограм.

СК10. Здатність застосовувати базові знання у виробництві власного творчого продукту та його подальшого просування.

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків в звукорежисурі.

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій, а також знання та розуміння етики і моральних норм професії.

СК15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, звукорежисерської

	<p>діяльності</p> <p>СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у звукорежисурі та мистецтві.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>РН1. Знати і вміти вирішувати поставлені творчо-технічні завдання.</p> <p>РН2. Застосовувати теоретичні знання та навички в звукорежисерській практичній діяльності, використовуючи знання про теоретичні основи звукорежисури (суб'єктивні та об'єктивні характеристики звучань, натуральні та штучні джерела звуку).</p> <p>РН3. Знати принципи об'єктивного і суб'єктивного аналізу творів музичного мистецтва у звукозаписі.</p> <p>РН4. Знати принципи, технічні і мистецькі особливості роботи у всіх сучасних напрямках творчої діяльності звукорежисера.</p> <p>РН5. Знати принципи виробництва творчого продукту та його подальшого просування.</p> <p>РН6. Володіти термінологією звукорежисури і музичного мистецтва, їх понятійно-категоріальним апаратом.</p> <p>РН7. Знати принципи діяльності звукорежисера як соціального феномену масової культури.</p> <p>РН8. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.</p> <p>РН9. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.</p> <p>РН10. Розраховувати та підбирати комплектацію звукових комплексів в залежності від виду діяльності (концертні, студійні, кіно, радіо і телебачення).</p> <p>РН11. Обирати необхідні технологічні вирішення в залежності від напрямку діяльності та законів художньої форми, жанру, стилю в тому чи іншому виді мистецтва.</p> <p>РН12. Здійснювати звукозапис, монтаж, мікшування і озвучення різноманітних музичних інструментальних складів, ВІА, солістів, дикторської і художньої мови.</p> <p>РН13. Розуміти мастеринг фонограм та застосовувати його на практиці.</p> <p>РН14. Володіти навичками зі створення звукового художнього образу і музичного аранжування у відповідності до поставлених творчих завдань.</p> <p>РН15. Володіти художнім баченням, створювати разом із режисером звукову ідею спектаклю, підбирати необхідні звукові твори, створювати музичний супровід постанов, шоу-програм тощо.</p> <p>РН16. Забезпечувати проведення музичних концертів, театральних заходів та шоу-програм, в реальному часі робити необхідний музичний баланс та розташовувати звукові об'єкти в фонограмі згідно задуму режисера, композитора, автора, або відповідно до законів жанру, стилю твору, який виконується.</p> <p>РН17. Уміти встановлювати творчі комунікації та працювати в</p>

	<p>творчій команді. РН18. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і професійних практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва, творчого та навчального колективу.</p>
<p>Анотація (зміст) дисципліни</p>	<p>Дисципліна «Творча майстерня звукорежисера» належить до переліку дисциплін з вільного вибору здобувача вищої освіти, а також є одним із курсів підготовки бакалаврів звукорежисерів з фахової підготовки. В ній розглядаються практичні основи звукорежисури, принципи застосування звукових технологій в практиках музичного та аудіовізуального мистецтва; здійснюється закріплення знань та навичок у практичній та самостійній роботі.</p> <p>Об'єктами вивчення є практичні основи звукорежисури.</p> <p>Мета дисципліни полягає в послідовному, систематичному та комплексному напруженні здобувачами вмій і навичок, які потрібні в професійній діяльності звукорежисера в умовах ринкової економіки та конкуренції.</p> <p>Завдання дисципліни: – закріплення знань та умінь в сфері практичної музичної звукорежисури, звукозапису та мікшування, спираючись на знання про стиль, жанр, драматургію і характеристики твору музичного мистецтва.</p> <p>2. Зміст за модулями, темами.</p> <p>Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен змістовий розділ включає в себе практичні заняття та самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.</p> <p>Змістовий модуль №1. Практика звукозапису.</p> <p>1.1. Практика звукозапису співочих голосів; 1.2. Практика звукозапису акустичних та електроакустичних музичних інструментів.</p> <p>Змістовий модуль №2. Основи фонокомпозиції</p> <p>2.1. Основи фонокомпозиції. 2.2. Принципи розташування звукових об'єктів в її звуковому просторі</p> <p>Змістовий модуль №3.</p> <p>3.1. Практика мікшування композицій класичної музики 3.2. Практика мікшування композицій популярної музики</p> <p>Змістовий модуль №4.</p> <p>4.1. Практика мікшування композицій електронної музики 4.2. Практика мікшування музичних композицій в рамках аудіовізуальних творів.</p>
<p>Система оцінювання</p>	<p>Форми контролю:</p> <p>1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 38 балів. (від 0 до 6 балів за кожне практичне). 2. Самостійна робота – 38 балів (від 0 до 6 балів за кожне практичне). 3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний</p>

	<p>модуль).</p> <p>4. Залік / екзамен – 16 балів.</p> <p>Шкала оцінювання: За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FX 35-59, F 1-34.</p>
Якість освітнього процесу	<p>Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.</p>
Сторінка курсу на платформі Google-classroom	<p>Посилання: https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ4NDUzNzUx?cjc=u7pb52y</p>
Література	<p>Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Белявіна Н. Д. Основи звукорежисури : навч. посіб. Ч. I. / Н. Д. Белявіна, В. Ф. Белявін, Н. Л. Бондарець, В. В. Дьяченко / під ред. Н.Д. Белявіної. Київ. : НАКККіМ, 2011. 84с. 2. Дьяченко В.В. Інтерпретація у творчості звукорежисера та її ознаки в музичному звукозаписі // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Мистецтвознавство: № 4]: зб. Наук. Пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2017. – 166 с. – С.92-98. 3. Дьяченко, Володимир Валерійович. Творча діяльність українських звукорежисерів другої половини ХХ - початку ХХІ століття: теорія, історія, практика [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії). Спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Дьяченко Володимир Валерійович; Мін-во культури України. НАКККіМ. – К., 2018. – 361 с. Бібліогр. С. 196 - 223. Додат С. 224 - 361. <p>Основна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gibson D. The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production / D. Gibson, 1st edition-e изд., New York, NY: Routledge, 2018. 266 с. 2. Bartlett B., Bartlett J. Recording Music on Location: Capturing the Live Performance / B. Bartlett, J. Bartlett, 2 edition-e изд., New York: Focal Press, 2014. 342 с. 3. Borio G. Musical Listening in the Age of Technological Reproduction / G. Borio, Revised ed. edition-e изд., Burlington: Routledge, 2016. 430 с. 4. Gibson D. The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production / D. Gibson, 1st edition-e изд., New York, NY: Routledge, 2018. 266 с. 5. Nisbett A. Sound Studio: Audio techniques for Radio, Television, Film and Recording / A. Nisbett, CRC Press, 2003. 908 с. <p>Додаткова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collins K. Playing with Sound: A Theory of Interacting with

	<p>Sound and Music in Video Games / K. Collins, MIT Press, 2013. 199 с.</p> <p>2. Leppert R. Aesthetic Technologies of Modernity, Subjectivity, and Nature: Opera, Orchestra, Phonograph, Film / R. Leppert, Univ of California Press, 2015. 369 с.</p> <p>3. Sound for Film and Television 3 edition-е изд., Burlington, MA: Focal Press, 2010. 262 с.</p>
Матеріально-технічне, лабораторне, програмне забезпечення дисципліни	<p>Проведення практичних та індивідуальних занять з дисципліни «Творча майстерня» забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізовані аудиторії - №303, корп.11, та 004, корп.15, НАКККіМ), навчально-методичною документацією та матеріалами.</p>
Кафедра	<p>Назва кафедри: кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури. Телефон кафедри: (044) 501-94-80 Сторінка кафедри на сайті Академії: https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva Імейл кафедри: kev@nakkkim.edu.ua</p>
Викладач	<div data-bbox="501 1003 791 1218" data-label="Image"> </div> <p>Дьяченко Володимир Валерійович Посада: доцент кафедри Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства Тел.: (044) 501-94-80 E-mail: vdiachenko@dakkkim.edu.ua Робоче місце: навчальна студія звукозапису НАКККіМ</p>