

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»

Назва дисципліни	Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Тип і назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання	Українська
Кількість ЄКТС кредитів	4 кредити
Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)	Лекції -16 Практичні -16 Модульний контроль – 8 Самостійна робота - 80
Форма підсумкового контролю	Залік
Графік (терміни) вивчення дисципліни	I курс II семестр
Програмні компетентності	Демонструвати загальні компетентності: ЗК1. Здатність спілкування іноземною мовою. ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Демонструвати спеціальні компетентності: СК1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції. СК2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду. СК3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню, інтерпретації та аранжуванню музики, здатність здійснювати у практичній звукорежисерській діяльності

	<p>звукзапис, обробку звуку та мастерінг музичних та аудіовізуальних творів</p> <p>СК4. Здатність інтерпретувати художні образи у звукорежисерській та педагогічній діяльності.</p> <p>СК5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, звукорежисерської, педагогічної інтерпретації.</p> <p>СК6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти</p> <p>СК7. Здатність аналізувати виконання та звукзапис музичних творів (різних жанрів), здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських та звукорежисерських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей засобів масової інформації, Інтернету.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПРН1. Володіти професійними навичками звукорежисерської, та виконавської, творчої та педагогічної діяльності.</p> <p>ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві та звукзаписі.</p> <p>ПРН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.</p> <p>ПРН 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у звукорежисерській та виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.</p> <p>ПРН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.</p> <p>ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.</p> <p>ПРН 10. Розвивати креативні індустрії: приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.</p>
<p>Анотація (зміст) дисципліни</p>	<p>Дисципліна «Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів» належить до переліку дисциплін з вільного вибору здобувача вищої освіти, а також є одним із курсів підготовки магістрів звукорежисерів з фахової підготовки. У ній розглядаються практичні аспекти різновидів експертиз: суб'єктивна та об'єктивна, естетична та семантична оцінка; технологій оцінки якості звучання художніх творів; методів розшифровки «слухового образу»; різновидів, методів діагностики та вимірювання звукзаписів.</p> <p>Об'єктами вивчення є творчі способи аналізу фонокомпозицій звукзаписів із використанням звукового програмного забезпечення, а також аналізу принципів декомпіляції звукзаписів музичних та аудіовізуальних творів з точки зору творчих технологій звукорежисури і музичного та</p>

аудіовізуального мистецтва..

Мета дисципліни – полягає в послідовному, систематичному та комплексному засвоєнні здобувачами вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, які доповнюють отриману звукорежисерську освіту другого магістерського рівня та формують у здобувача цілісне уявлення про творчу діяльність і професію звукорежисера, про мистецькі, творчі, інформаційні, освітні, технічні процеси, що інтегруються із звуковими технологіями в сучасному культурному просторі.

Завдання дисципліни: – оволодіння практичними навичками розшифровки «слухового образу», користуючись стандартами та критеріями оцінки якості звучання, програмними вимірювальними комплексами і метрологією; методиками комплексного статистичного оцінювання якості звукового сигналу; принципами декомпіляції звукозаписів музичних та аудіовізуальних творів з точки зору творчих технологій звукорежисури і музичного та аудіовізуального мистецтва, специфікою інтерпретації звукорежисером твору мистецтва під час його звукозапису.

2. Зміст за модулями, темами.

Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен змістовий розділ включає в себе практичні заняття, самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу

Змістовний модуль №1. Методи експертизи та діагностики звукозаписів

1.1. Різновиди експертиз: суб'єктивна та об'єктивна, естетична та семантична оцінка (4 год.)

1.2. Різновиди експертиз: естетична та семантична оцінка (4 год.)

1.3. Модульний контроль (2 год.)

Змістовний модуль №2. Методи творчо-технологічного аналізу звукозаписів.

2.1. Оцінка якості фонограм та принципи аналізу звукової цілісності художнього твору(4 год.)

2.2. Різновиди та методи творчо-технологічного аналізу звукозаписів (4 год.)

2.3. Модульний контроль (2 год.)

Змістовний модуль №3. Діагностика та вимірювання звукозаписів

3.1. Аналіз творів залежно від умов прослуховування, акустичних обставин (4 год.)

3.2. Різновиди діагностики та вимірювання (4 год.)

3.3. Модульний контроль (2 год.)

Змістовний модуль №4. Технології аналізу фонокомпозиції

4.1. Аналіз форми музичного твору (4 год.)

	<p>4.2. Аналіз звукової цілісності фонокомпозиції (4 год.)</p> <p>4.3. Модульний контроль (2 год.)</p>
Система оцінювання	<p>Форми контролю:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів (від 0 до 6 балів за кожне практичне). 2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 6 балів за кожне практичне). 3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний модуль). 4. Залік / екзамен – 12 балів. <p>Шкала оцінювання:</p> <p>За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».</p> <p>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:</p> <p>https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ5MDQ0Mjcx?cjc=cp32mlg</p>
Література	<p>Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. Белявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових мистецьких дисциплін : підручник / Н. Д. Белявіна. - К. : НАКККіМ, 2015. – 250 с. 2. Sound for Film and Television 3 edition-e изд., Burlington, MA: Focal Press, 2010. 262 с. 3. Leppert R. Aesthetic Technologies of Modernity, Subjectivity, and Nature: Opera, Orchestra, Phonograph, Film / R. Leppert, Univ of California Press, 2015. 369 с.

	<p>Додаткова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Katz B. Mastering Audio: The Art and the Science / B. Katz, 3 edition-е изд., Burlington, MA: Focal Press, 2014. 408 с. 2. Gibson D. The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production / D. Gibson, 1st edition-е изд., New York, NY: Routledge, 2018. 266 с. 3. Collins K. Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games / K. Collins, MIT Press, 2013. 199 с.
<p>Матеріально-технічне, лабораторне, програмне забезпечення дисципліни</p>	<p>Проведення практичних та індивідуальних занять з дисципліни «Мистецтво звукорежисури» забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізовані аудиторії - №303, корп.11, та 004, корп.15, НАКККіМ), навчально-методичною документацією та матеріалами.</p>
<p>Кафедра</p>	<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>
<p>Викладач</p>	<div data-bbox="486 1070 810 1310" 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>