

Інститут сучасного мистецтва
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

Дисципліна «Мистецтво звукорежисури»

Академічна група МММ-23-9 (заочна)

Курс перший

*Викладач: Дьяченко В.В., канд. мистецтвознавства, доцент
кафедри*

**Форма навчання: дистанційна (лекції/семінари) з 12.03.2020 –
03.04.2020**

Екзамен за другий семестр.

Питання до екзамену:

1. Охарактеризуйте теорію сприйняття звукових творів.
2. Опишіть принципи творчо-технологічного аналізу
3. Художньо-образна система у мистецтві. Як впливає «звуковий» та «слуховий» образ, його фізичні й психофізичні властивості звуку та слуху на формування художньо-образної системи у мистецтві?
4. Охарактеризуйте специфіку «мовного», «музичного» та «шумового» образів та їх інтегральність.
5. Як ви розумієте синкретичність та поліфункціональність звукових пластів: мови, музики, шумів та тиші?
6. Опишіть наступні механізми утворення звукообразу: звуковий симфонізм та варіаційність, звуковий синтез та контрапункт.
7. Опишіть наступні механізми утворення звукообразу: звукопис, тембральна та шумова організація (семантика, динаміка, ілюстрація), музичний стрій (мелодика, фактура, гармонія, поліфонія інструментарій, метроритміка), мовна ідентифікація та знаковість, звукова композиція та формотворення (тема, експозиція, розробка, кульмінація, соло-каденція, реприза, та кода).
8. Опишіть наступні механізми утворення звукообразу: драматургічні звукові акценти (порівняння, зіставлення, протиставлення, контраст, підтекст, темпоритм, лейтобраз), стильова та жанрова система.
9. Охарактеризуйте методи аналізу звукової картини та звукообразу: адитивний, субтрактивний, інтеграційний.
10. За якими принципами здійснюється аналіз звукової композиції та форми (музичний, драматургічний).
11. За якими принципами здійснюється суб'єктивна експертиза звукового образу: мовного, музичного та шумового пластів.
12. Охарактеризуйте естетичну та семантичну функції звукового образу твору.
13. Позначте основні властивості й відмінності стилю і жанру звукового твору аудіовізуального або музичного мистецтва.
14. Позначте основні якості естетичної та семантичних функцій, які виявляються в стилі, жанрі та формі організації звукового твору.
15. Які ви знаєте принципи експозиції, розвитку та обробки звукового матеріалу?
16. Опишіть параметри аналізу звукового образу в залежності від умов прослуховування, акустичних обставин: акустичні параметри приміщення, професійні приміщення (театр, концертна зала, кінотеатр, кіно- теле-, радіостудія, студія звукозапису, навчальна аудиторія);
17. Опишіть параметри аналізу звукового образу в залежності від умов прослуховування, акустичних обставин: розважальні заклади (клуби, дискотеки, танцювальні зали) та побутові приміщення;
18. Опишіть параметри аналізу звукового образу в залежності від умов прослуховування, акустичних обставин: відкриті простори.

19. Опишіть параметри аналізу звукового твору в залежності від апаратурного комплексу: звукоакустичні системи та радіоапаратура професійних та побутових приміщень; професійні та побутові звуковідтворювачі.
20. Опишіть план опрацювання теорії сприйняття звукових творів та їх практичного аналізу за заданими параметрами.
21. Які ви знаєте методи та засоби художньої виразності в творчій діяльності звукорежисера.
22. Які ви знаєте художньо-творчі принципи створення авторської звукової партитури?
23. Проведіть аналогії між поняттями звукорежисер, композитор, аранжувальник, музикант-виконавець, знайдіть в них спільні риси в умовах сучасного медіа-простору.
24. Охарактеризуйте необхідні знання в роботі звукорежисера, які стосуються основних категорій музичної композиції, таких як: музична форма та фактура, мелодія та принципи голосоведіння, гомофонно-гармонічний та поліфонічний склад, ладово-функціональна організація, жанри.
25. Що таке авторська виконавська інтерпретація?
26. Які аспекти інтерпретування використовуються звукорежисером в його творчих практиках?
27. Драматург, сценарист, режисер, звукооформлювач – які аспекти вказаних професій має розуміти та враховувати в своїй діяльності звукорежисер?
28. Яким чином має звукорежисер використовувати в своїй діяльності знання про авторську й виконавську інтерпретацію? Враховуючи основні категорії драматичної композиції: дія (місце, час), фізична, психологічна дія, конфлікт, форма композиції (експозиція, зав'язка, розвиток, кульмінація, розв'язка), жанр.
29. Які творчі функції звукорежисера в кіно, на телебаченні та радіо ви знаєте?
30. Як охарактеризувати звукове вирішення певного аудіовізуального твору засобами творчого й технологічного аналізу?
31. Які жанри аудіовізуальних творів Ви знаєте?
32. Які семантичні та естетичні функції музики та мови, шумів Ви знаєте?
33. Охарактеризуйте основні творчі функції звукорежисера в театральній та концертній діяльності.
34. Мистецтво роботи звукорежисера з авторами, режисерами та виконавцями в театральній та концертній діяльності, зазначте основні позиції.
35. Як проводити практикум творчо-технологічного аналізу аудіовізуального твору мистецтва за заданими параметрами, охарактеризуйте основні позиції.
36. Охарактеризуйте процес вивчення й опрацювання методів та засобів художньої виразності в творчій діяльності звукорежисера за заданими параметрами.
37. Як проводити практикум суб'єктивно-об'єктивного аналізу твору мистецтва за заданими параметрами, охарактеризуйте основні позиції.
38. Охарактеризуйте основні етапи та принципи – художні принципи створення звукової експлікації та творчі вимоги до якості фонограм, художнє озвучення концерту, вистави чи дійства,
39. Які вимоги до творчих проєктів мають бути у звукорежисера, які відмінності та спільні риси його діяльності із завданнями саундпродюсера, охарактеризуйте вимоги до творчих проєктів.
40. Охарактеризуйте спільні риси в звукорежисурі та саундпродюсуванні, а саме в звукових концепціях та їх реалізації. Наприкоал, добір авторів та виконавців, звукозапис, реклама та просування (промоушн) продукту, авторські права звукорежисера.

Вимоги до складання екзамену

Реферат в електронній формі на тему «Механізми утворення звукообразу в аудіовізуальних творах». Вимоги до реферату: викласти в рефераті сім питань на вибір з вказаних вище сорока. Восьме питання обов'язкове для всіх, а саме: «Як проводити практикум суб'єктивно-об'єктивного аналізу твору мистецтва за заданими параметрами, охарактеризуйте основні позиції».

Література

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. - К. : Знання, 2006.
2. Белявіна Н.Д. Методологія та методика викладання фахових мистецьких дисциплін : підручник. – К. : НАКККіМ, 2015. – 250 с.

3. Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму [Текст] : дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут Оксана Василівна; Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. - К., 2007. - 196 с. – читати с.56-99
4. Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму [Текст] : дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут Оксана Василівна; Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. - К., 2007. - 196 с. – читати с.109-151
5. Дьяченко В.В. https://www.academia.edu/37290102/Творча_діяльність_українських_звукорежисерів_другої_половини_XX_-_початку_XXI_століття_теорія_історія_практика_-_с.131-141 - Дьяченко, Володимир Валерійович Творча діяльність українських звукорежисерів другої половини XX - початку XXI століття: теорія, історія, практика [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (дра 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. 143-190.
6. Дьяченко В.В. https://www.academia.edu/42208983/Творчо-технологічний_аналіз_методичні_рекомендації_-_Дьяченко_В.В._Творчо-технологічний_аналіз,_завдання_та_методичні_рекомендації.
7. Дьяченко В.В. https://www.academia.edu/37290102/Творча_діяльність_українських_звукорежисерів_другої_половини_XX_-_початку_XXI_століття_теорія_історія_практика_-_с.131-141 - Дьяченко, Володимир Валерійович Творча діяльність українських звукорежисерів другої половини XX - початку XXI століття: теорія, історія, практика [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (дра 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.
8. Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. - М. : Искусство, 1970.
9. Игнатов П.В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера // Дис. канд. искусствовед.- СПб. : СПб ГУП, 2007.
10. Келдыш Г.В. Музыка. Золотой фонд: Энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.
11. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М.: Музыка, 1976.
12. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М.: Искусство, 1975.
13. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. - М.5 1979.
14. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М.,1976
15. Музыкальная энциклопедия: в 6-ти т. / ред.Ю.В.Келдыша.- М. : Сов. энциклопедия, 1973 -1982.
16. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. - М., 1982.
17. Нариси з історії кіномистецтва України. /Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; редкол. : В.Сидоренко та ін. - К. : ПП мІнтертехнологія, 2006.
18. Рождение звукового образа /Сост. Е.М.Авербах. - М. : Искусство, 1985.
19. Ройтерштейн М-И. Основы музыкального анализа• — М : Гуманит. изд. центр Владос, 2001.
20. Скребков С.С Художественные принципы музыкальных стилей. -М., 1974.
21. Способин И.В. Музыкальная форма. - М.,1980.
22. Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія / Катерина Станіславська. – К. : НАКККіМ, 2012. – 320 с. : іл.
23. Шип В.С. Музична форма від звуку до стилю : навч. посібник. -К. : Заповіт, 1998.