

Інститут сучасного мистецтва
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

Дисципліна «Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів»
Академічна група МММ-23-9 (заочна)

Курс перший

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

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

Питання до заліку

1. Що таке оцінка якості звуку?
2. Які критерії якісного звучання Ви знаєте?
3. Які критерії суб'єктивної оцінки фонограм Ви знаєте?
4. Які критерії об'єктивної оцінки якості фонограм Ви знаєте?
5. Що таке художній твір та які його основні ознаки?
6. Якими критеріями можливо охарактеризувати ознаки художності твору мистецтва в звукозапису? Чи є якісь відмінності від твору мистецтва, який людина сприймає безпосередньо на концерті, в театрі тощо?
7. Що таке звукова цілісність художнього твору?
8. Як Ви можете охарактеризувати принципи аналізу звукової цілісності художнього твору?
9. Як ви розумієте такі категорії як «метод» та «аналіз»?
10. Як ви розумієте принципи творчого та технологічного аналізу творів?
11. Що спільного між творчим та суб'єктивним аналізом творів?
12. Що спільного між об'єктивним та технологічним аналізом творів?
13. Яке програмне забезпечення використовується при здійсненні етапів технологічного аналізу?
14. Назвіть основні етапи творчо-технологічного аналізу.
15. Чи може бути здійснено аналіз художнього аудіовізуального твору за естетичними ознаками, перелічіть їх.
16. Чим відрізняються вибіркового від цілісного узагальненого аналізу твору?
17. За допомогою якого пристрою вимірюється амплітудно-частотна характеристика звукового спектру та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
18. За допомогою якого пристрою визначається фазова характеристика звукового сигналу та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
19. За допомогою якого пристрою визначається рівень звукового сигналу лівого або правого каналу, а саме панорами та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
20. За допомогою якого пристрою вимірюється гучність звуку та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
21. За допомогою якого пристрою вимірюється пікове значення звукового сигналу та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
22. За допомогою якого пристрою вимірюється середньо-квадратичне RMS значення звукового сигналу та як впливає цей параметр на суб'єктивне сприйняття людиною звуку?
23. Що таке тембр звуку і як він об'єктивується в спектрі?
24. Що таке фонокомпозиція, визначення.
25. Якими рисами характеризується фонокомпозиція та з яких звукових елементів й об'єктів вона утворюється?
26. Що таке звуковий об'єкт та як його об'єктивно виявити у просторі фонокомпозиції?

27. Що таке звуковий елемент та як його об'єктивно виявити у просторі фонокомпозиції?
28. Яким чином частотна обробка звуку впливає на його суб'єктивне сприйняття людиною, назвіть основні суб'єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
29. Яким чином динамічна обробка звуку впливає на його суб'єктивне сприйняття людиною, назвіть основні суб'єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
30. Яким чином часова обробка звуку впливає на його суб'єктивне сприйняття людиною, назвіть основні суб'єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
31. Опишіть основні параметри естетичного аналізу звуку.
32. Спробуйте поєднати суб'єктивні та об'єктивні параметри фонокомпозиції, провести аналогії.
33. Як суб'єктивні та об'єктивні характеристики фонокомпозиції виражаються в кінцевому звуковому образі художнього твору, як вони інтегруються та що їх поєднує із естетичним аналізом?

Вимоги до складання заліку:

- реферат в електронній формі на тему «Практикум творчо-технологічного аналізу твору мистецтва за заданими параметрами», в якому розкривається поетапне проведення творчо-технологічного аналізу трьох фонокомпозицій обраних творів мистецтва (музичне, аудіовізуальне) загальною тривалістю до 10-20 хвилин, до аналізу обирати тільки справжні записані аудіовізуальні (музичні) твори (конвертовані з міді аудіофайли не приймаються), обсяг реферату до 14-24 сторінок А4. Методичне та практичне керівництво для здійснення аналізу додається у переліку літератури із посиланням на електронний доступ (джерело) - ДьяченкоВ.В.https://www.academia.edu/42208983/Творчо-технологічний_аналіз_методичні_рекомендації - ДьяченкоВ.В. Творчо-технологічний аналіз, завдання та методичні рекомендації;
- також надсилається проект файл звукового редактору, в якому було здійснено аналіз та медіафайли або посилання на них в мережі інтернет.

Література.

1. Белявіна Н.Д. Методологія та методика викладання фахових мистецьких дисциплін : підручник. – К. : НАКККіМ, 2015. – 250 с.
2. Динов В.Г. Звуковая картина [Текст] : записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 486
3. Дьяченко В.В. https://www.academia.edu/37290102/Творча_діяльність_українських_звукорежисерів_другої_половини_XX_-_початку_XXI_століття_теорія_історія_практика - с.105-195
4. Дьяченко В.В. https://www.academia.edu/37290102/Творча_діяльність_українських_звукорежисерів_другої_половини_XX_-_початку_XXI_століття_теорія_історія_практика - с.219-240
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. Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. - М. : Искусство, 1970.
8. Игнатов П.В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера // Дис. канд. искусствовед.- СПб. : СПб ГУП, 2007.
9. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М.: Искусство, 1975.
10. Основы звукорежиссуры: творческий практикум [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. И. Дворко. - СПб. : Изд-во СПбГУП, 2005. - 168 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Библиотека Гуманитарного университета ; вып. 24). - ISBN 5-7621-0325-0 (в пер.).
11. Петелин Ю. В. Наглядные способы отображения музыкальной информации в виртуальных студиях: сигналограммы // Звуковые виртуальные студии, 2009. — № 3. — С. 12—21..
12. Петелин Ю. В. Основные обработки. Динамическая обработка аудиосигналов. Часть 1. Теоретические основы // Звуковые виртуальные студии, 2009. — № 3. — С. 24—36.
13. Петелин Ю. В. Основные обработки. Фильтрация. Часть 1. Теоретические основы // Звуковые виртуальные студии, 2009. — № 1. — С. 27—35.
14. Петелин Ю. В. Основные обработки. Фильтрация. Часть 2. Реализация в Adobe Audition, Sony Sound Forge, Sackwalk SONAR, Waves // Звуковые виртуальные студии, 2009. — № 2. — С. 17—39.
15. Петелин Ю. В. Спектральный анализ аудиосигналов. Часть 1. Немного теории // Звуковые виртуальные студии, 2008. — № 5. — С. 39—46.
16. Петелин Ю. В. Спектральный анализ аудиосигналов. Часть 2. Анализаторы спектра в звуковых редакторах Adobe Audition, Sony Sound Forge, плагин Waves PAZ Frequency // Звуковые виртуальные студии, 2008. — № 6. — С. 40—49.
17. Cook F., McLaughlin S., Zambrano O. Mastering with iZotope Ozone 8 / F. Cook, S. McLaughlin, O. Zambrano, Hal Leonard, 2019. 272 с.