

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕРФОРМАТИВНИХ
МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МУЗИЧНОГО ПРОДАКШНУ ТА ЗВУКОРЕЖИСУРИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ ЗВУКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ
для здобувачів вищої освіти

Галузь знань
Вид дисципліни

02 «Культура і мистецтво»
вибіркова

Форма навчання	денна
Навчальний рік	2024/2025
Кількість кредитів ECTS	4/120
Мова викладання, навчання й оцінювання	українська
Форма підсумкового контролю	залік

Розробник:

ДЬЯЧЕНКО Володимир Валерійович, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри музичного продакшну та звукорежисури

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В. о. завідувача кафедри
музичного продакшну та звукорежисури
Протокол No 1 від 26 серпня 2024 р.

Олена СЕРОВА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Анотація (опис) навчальної дисципліни.

Дисципліна «Слуховий аналіз звукової композиції» є вибірковою складовою підготовки бакалаврів за спеціальністю «Звукорежисура». Вона спрямована на формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок аналізу звукових композицій (музичних, аудіовізуальних) через призму психоакустики, об'єктивного та суб'єктивного сприйняття, а також критичного прослуховування. Загальний обсяг дисципліни становить 120 годин (4 кредити ECTS), з яких: контактні години – практичні заняття: 56 год., модульний контроль – 8 год.; самостійна робота – 56 год.

Курс інтегрує теоретичні основи слухового сприйняття з практичними методами аналізу звукових творів, акцентуючи увагу на розвитку звукорежисерського слуху та вмінні інтерпретувати звукові образи в контексті жанру, стилю та технічних характеристик. Здобувачі отримують можливість вдосконалити свої аналітичні здібності, застосовуючи сучасні технології (DAW, аналізатори спектру), що є ключовим для професійної діяльності звукорежисера.

2. Мета дисципліни – метою курсу є послідовне, систематичне та комплексне засвоєння здобувачами комплексу знань, умінь і навичок у сфері слухового аналізу звукової композиції, що інтегруються із звуковими технологіями в сучасному культурному просторі. Дисципліна спрямована на розвиток здатності до критичного сприйняття звуку, розуміння його психоакустичних основ та практичного застосування аналітичних методів у звукорежисурі.

3. Завдання:

- Оволодіти теоретичними основами психоакустики та слухового сприйняття звуку людиною.
- Сформувати навички об'єктивного та суб'єктивного аналізу звукових композицій.
- Розвинути принципи критичного прослуховування та послідовного слухового аналізу.
- Забезпечити практичні вміння розвитку звукорежисерського слуху через спеціальні вправи.
- Сприяти інтеграції теоретичних знань у практичну діяльність звукорежисера з використанням DAW.

4. Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни.

Загальні компетентності (ЗК):

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.

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.

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

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення в теорії, історії та методології музичного мистецтва.

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві, музичній педагогіці.

5. Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно історичні знання з музичного мистецтва.

Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох модулів:

Модуль 1. Основи психоакустики та слухового сприйняття

Модуль 2. Об'єктивний і суб'єктивний аналіз звукової композиції

Модуль 3. Критичне прослуховування та слуховий аналіз

Модуль 4. Розвиток звукорежисерського слуху та практика

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕННА ФОРМА					
№ з/п	Назва розділу, теми	Обсяг роботи здобувача (годин)			
		Разом	з них:		
			практичні	модульний контроль	самостійна робота
МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТПРОДАКШНУ МУЗИЧНОГО ПРОЕКТУ					
1.1.	Вступ до психоакустики	6	2		4
1.2.	Фізіологія слухового сприйняття	8	4		4
1.3.	Психоакустичні ефекти	8	4		4
1.4.	Аналіз слухового сприйняття в DAW	6	4		2
	Модульний контроль	2		2	
	Разом за 1 модуль	30	14	2	14
МОДУЛЬ 2. МОНТАЖ МУЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ					
2.1.	Технічні аспекти об'єктивного аналізу	6	2		4
2.2.	Об'єктивний аналіз у DAW	8	4		4
2.3.	Суб'єктивний аналіз: емоції та образи	8	4		4
2.4.	Поєднання об'єктивного та суб'єктивного аналізу	6	4		2
	Модульний контроль	2		2	
	Разом за 2 модуль	30	14	2	14
МОДУЛЬ 3. МІКШУВАННЯ МУЗИЧНОГО ПРОЕКТУ					
3.1.	Вступ до критичного прослуховування	6	2		4
3.2.	Технічна оцінка звукової композиції	8	4		4
3.3.	Художня оцінка звукової композиції	8	4		4
3.4.	Структурований слуховий аналіз	6	4		2
	Модульний контроль	2		2	
	Разом за 3 модуль	30	14	2	14
МОДУЛЬ 4. МАСТЕРИНГ І ФІНАЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНОГО ПРОЕКТУ					
4.1.	Вправи на розпізнавання частот і тембрів	6	2		4
4.2.	Вправи на аналіз ефектів і простору	8	4		4
4.3.	Практика критичного прослуховування треків	8	4		4
4.4.	Аналіз аудіовізуальних композицій	6	4		2
	Модульний контроль	2		2	
	Разом за 4 модуль	30	14	2	14
	РАЗОМ З ДИСЦИПЛІНИ	120	56	8	56

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОАКУСТИКИ ТА СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ

Тема 1.1. Вступ до психоакустики

Практичне заняття до теми 1.1

Мета: Ознайомити здобувачів із базовими поняттями психоакустики та її роллю у звукорежисурі.

Практичні завдання:

- Вивчити ключові терміни (частота, амплітуда, маскування).
- Прослухати простий звуковий сигнал (синусоїда) і описати його сприйняття.
- Оформити звіт із поясненням основних понять.

Література: 1, 4, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 1.1

- Опрацювати поняття «психоакустика» та її застосування у звукорежисурі.
- Підготувати короткий текстовий звіт (1-2 стор.).

Література: 1, 4, 6.

Тема 1.2. Фізіологія слухового сприйняття

Практичне заняття до теми 1.2

Мета: Розвинути розуміння фізіологічних основ слуху.

Практичні завдання:

- Прослухати тестові сигнали різної частоти та гучності.
- Визначити пороги чутливості слуху.
- Оформити звіт із описом фізіологічного сприйняття.

Література: 2, 5, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 1.2

- Дослідити бінауральне сприйняття за допомогою стереозапису.
- Підготувати звіт із поясненням локалізації звуку.

Література: 2, 5, 7.

Тема 1.3. Психоакустичні ефекти

Практичне заняття до теми 1.3

Мета: Ознайомити із психоакустичними ефектами (маскування, критичні смуги).

Практичні завдання:

- Прослухати приклад маскуванню (два сигнали різної частоти).
- Використати аналізатор спектру для оцінки ефекту.
- Підготувати звіт із висновками.

Література: 1, 4, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 1.3

- Проаналізувати вплив маскуванню на сприйняття треку.
- Створити презентацію з результатами.

Література: 1, 4, 6.

Тема 1.4. Аналіз слухового сприйняття в DAW

Практичне заняття до теми 1.4

Мета: Навчити аналізувати психоакустичні параметри за допомогою DAW.

Практичні завдання:

- Імпортувати тестовий сигнал у DAW і проаналізувати осцилограму.
- Оцінити частотний діапазон і гучність.
- Оформити звіт із технічними висновками.

Література: 2, 5, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 1.4

- Провести аналіз стереозапису в DAW (локалізація, частоти).
- Підготувати скріншоти та пояснення.

Література: 2, 5, 7.

Модульний контроль №1

- Провести аналіз тестового сигналу за психоакустичними параметрами.
- Презентувати результати з висновками.

Критерії оцінювання (4 бали):

1. Точність визначення понять – 1 бал.
2. Правильність аналізу сигналу – 1 бал.
3. Обґрунтованість висновків – 1 бал.
4. Чіткість презентації – 1 бал.

МОДУЛЬ 2. ОБ'ЄКТИВНИЙ І СУБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗВУКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Тема 2.1. Технічні аспекти об'єктивного аналізу

Практичне заняття до теми 2.1

Мета: Ознайомити з технічними параметрами об'єктивного аналізу.

Практичні завдання:

- Прослухати трек і визначити динамічний діапазон.

- Використати аналізатор спектру для оцінки частот.
- Оформити звіт із технічними характеристиками.

Література: 1, 3, 4.

Завдання для самостійної роботи до теми 2.1

- Проаналізувати гучність (LUFS) наданого треку.
- Підготувати звіт із графіками спектру.

Література: 1, 3, 4.

Тема 2.2. Об'єктивний аналіз у DAW

Практичне заняття до теми 2.2

Мета: Навчити проводити об'єктивний аналіз за допомогою DAW.

Практичні завдання:

- Імпортувати трек у DAW і проаналізувати частотний баланс.
- Визначити технічні недоліки (шум, кліппінг).
- Підготувати звіт із результатами.

Література: 1, 3, 4.

Завдання для самостійної роботи до теми 2.2

- Провести аналіз стереополя треку в DAW.
- Створити презентацію з поясненням технічного стану.

Література: 1, 3, 4.

Тема 2.3. Суб'єктивний аналіз: емоції та образи

Практичне заняття до теми 2.3

Мета: Сформувати навички суб'єктивної оцінки звукової композиції.

Практичні завдання:

- Прослухати трек і описати його емоційний вплив.
- Визначити жанр і стиль за суб'єктивними ознаками.
- Оформити звіт із художніми висновками.

Література: 2, 5, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 2.3

- Виконати суб'єктивний аналіз іншого треку.
- Підготувати звіт із порівнянням двох композицій.

Література: 2, 5, 6.

Тема 2.4. Поєднання об'єктивного та суб'єктивного аналізу

Практичне заняття до теми 2.4

Мета: Навчити інтегрувати об'єктивний і суб'єктивний підходи.

Практичні завдання:

- Проаналізувати трек за технічними та художніми параметрами.

- Порівняти результати обох підходів.
- Підготувати звіт із висновками.

Література: 2, 5, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 2.4

- Провести комплексний аналіз наданого треку.
- Створити презентацію з поєднанням обох типів аналізу.

Література: 2, 5, 6.

Модульний контроль №2

- Провести об'єктивний і суб'єктивний аналіз треку.
- Презентувати результати з поясненнями.

Критерії оцінювання (4 бали):

1. Точність об'єктивного аналізу – 1 бал.
2. Глибина суб'єктивного аналізу – 1 бал.
3. Логічність інтеграції підходів – 1 бал.
4. Якість презентації – 1 бал.

МОДУЛЬ 3. КРИТИЧНЕ ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 3.1. Вступ до критичного прослуховування

Практичне заняття до теми 3.1

Мета: Ознайомити з основами критичного прослуховування.

Практичні завдання:

- Прослухати трек і виявити базові недоліки (шум, дисбаланс).
- Оцінити загальну якість звуку.
- Оформити звіт із зауваженнями.

Література: 1, 6, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 3.1

- Провести критичне прослуховування професійного треку.
- Підготувати звіт із виявленими особливостями.

Література: 1, 6, 7.

Тема 3.2. Технічна оцінка звукової композиції

Практичне заняття до теми 3.2

Мета: Навчити оцінювати технічні аспекти звуку.

Практичні завдання:

- Проаналізувати трек на наявність спотворень і шумів.
- Оцінити частотний баланс і динаміку.
- Підготувати звіт із технічними висновками.

Література: 1, 6, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 3.2

- Провести технічний аналіз іншого треку.
- Створити презентацію з графіками та поясненнями.

Література: 1, 6, 7.

Тема 3.3. Художня оцінка звукової композиції

Практичне заняття до теми 3.3

Мета: Розвинути навички оцінки художніх якостей звуку.

Практичні завдання:

- Прослухати трек і оцінити його просторовість, тембр, настрій.
- Визначити відповідність стилю та жанру.
- Оформити звіт із художніми висновками.

Література: 2, 3, 5.

Завдання для самостійної роботи до теми 3.3

- Проаналізувати художні аспекти іншого треку.
- Підготувати звіт із порівнянням із референтним записом.

Література: 2, 3, 5.

Тема 3.4. Структурований слуховий аналіз

Практичне заняття до теми 3.4

Мета: Навчити структурованому підходу до слухового аналізу.

Практичні завдання:

- Розробити послідовність аналізу (техніка, структура, художність).
- Застосувати її до тестової композиції.
- Підготувати звіт із результатами.

Література: 2, 3, 5.

Завдання для самостійної роботи до теми 3.4

- Провести структурований аналіз наданого треку.
- Створити презентацію з етапами та висновками.

Література: 2, 3, 5.

Модульний контроль №3

- Виконати критичне прослуховування та слуховий аналіз треку.
- Презентувати структурований звіт.

Критерії оцінювання (4 бали):

1. Точність технічної оцінки – 1 бал.
2. Глибина художньої оцінки – 1 бал.
3. Логічність структури аналізу – 1 бал.
4. Чіткість презентації – 1 бал.

МОДУЛЬ 4. РОЗВИТОК ЗВУКОРЕЖИСЕРСЬКОГО СЛУХУ ТА ПРАКТИКА

Тема 4.1. Вправи на розпізнавання частот і тембрів

Практичне заняття до теми 4.1

Мета: Розвинути слухові навички через вправи на частоти та тембри.

Практичні завдання:

- Виконати вправу на розпізнавання частот (200 Гц, 1 кГц).
- Визначити тембри інструментів у треку.
- Оформити звіт із результатами.

Література: 4, 5, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 4.1

- Провести серію вправ на розпізнавання частот.
- Підготувати звіт із описом прогресу.

Література: 4, 5, 7.

Тема 4.2. Вправи на аналіз ефектів і простору

Практичне заняття до теми 4.2

Мета: Навчити розпізнавати ефекти та просторові характеристики.

Практичні завдання:

- Визначити типи ефектів (реверберація, дилей) у треку.
- Оцінити стереополе та глибину звуку.
- Оформити звіт із висновками.

Література: 4, 5, 7.

Завдання для самостійної роботи до теми 4.2

- Проаналізувати ефекти в іншому треку.
- Підготувати звіт із поясненням просторових характеристик.

Література: 4, 5, 7.

Тема 4.3. Практика критичного прослуховування треків

Практичне заняття до теми 4.3

Мета: Закріпити навички критичного прослуховування.

Практичні завдання:

- Проаналізувати трек за технічними та художніми критеріями.
- Порівняти студійний і живий записи.
- Підготувати звіт із висновками.

Література: 1, 2, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 4.3

- Провести критичне прослуховування іншого треку.
- Створити презентацію з аналізом і порівнянням.

Література: 1, 2, 6.

Тема 4.4. Аналіз аудіовізуальних композицій

Практичне заняття до теми 4.4

Мета: Навчити аналізувати звук у аудіовізуальних творах.

Практичні завдання:

- Прослухати фрагмент фільму чи гри та оцінити звуковий дизайн.
- Визначити технічні та художні елементи.
- Оформити звіт із висновками.

Література: 1, 2, 6.

Завдання для самостійної роботи до теми 4.4

- Проаналізувати звуковий супровід іншого аудіовізуального фрагменту.
- Підготувати презентацію з поясненням звукового дизайну.

Література: 1, 2, 6.

Модульний контроль №4

- Виконати вправи на слух і провести аналіз треку чи аудіовізуального фрагменту.
- Презентувати результати з висновками.

Критерії оцінювання (4 бали):

1. Точність розпізнавання слухових елементів – 1 бал.
2. Глибина аналізу композиції – 1 бал.
3. Практичне застосування навичок – 1 бал.
4. Якість презентації – 1 бал.

ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ.

Модуль 1. Основи психоакустики та слухового сприйняття

1. Що таке психоакустика, і як вона застосовується у звукорежисурі?
2. Як фізіологія слуху впливає на сприйняття звуку?
3. Що таке слухове маскування, і як воно впливає на композицію?
4. Як бінауральне сприйняття допомагає у локалізації звуку?
5. Які основні параметри звуку впливають на слухове сприйняття?
6. Як пороги чутливості слуху впливають на аналіз звуку?
7. Як частота та гучність взаємодіють у психоакустиці?
8. Які інструменти в DAW допомагають аналізувати слухові параметри?
9. Як психоакустичні ефекти впливають на мікшування?
10. Чому знання слухового сприйняття важливе для звукорежисера?

Модуль 2. Об'єктивний і суб'єктивний аналіз звукової композиції

1. Що таке об'єктивний аналіз звукової композиції?
2. Які технічні параметри оцінюються під час об'єктивного аналізу?
3. Як суб'єктивний аналіз доповнює об'єктивний підхід?
4. Як визначити жанр композиції за суб'єктивними ознаками?
5. Які інструменти DAW використовуються для об'єктивного аналізу?
6. Як емоційний вплив треку впливає на його оцінку?
7. У чому різниця між технічною та художньою оцінкою звуку?
8. Як спектральний аналіз допомагає у звукорежисурі?
9. Як оцінити динамічний діапазон і гучність (LUFS)?
10. Чому важливо інтегрувати об'єктивний і суб'єктивний аналіз?

Модуль 3. Критичне прослуховування та слуховий аналіз

1. Що таке критичне прослуховування, і чому воно важливе?
2. Які принципи лежать в основі критичного прослуховування?
3. Як виявити технічні недоліки під час аналізу звуку?
4. Яка послідовність структурованого слухового аналізу?
5. Як оцінити якість мікшування треку?
6. Як художні елементи впливають на критичне прослуховування?
7. Які типові технічні помилки можна виявити в треку?
8. Як порівняння записів покращує аналіз?
9. Чому структура композиції важлива для слухового аналізу?
10. Як критичне прослуховування сприяє професійному розвитку?

Модуль 4. Розвиток звукорежисерського слуху та практика

1. Які вправи найефективніші для розвитку слуху звукорежисера?
2. Як розпізнавати частоти на слух, і чому це важливо?
3. Як аналіз ефектів (реверберація, дилей) покращує слух?
4. Які методи допомагають розрізнити тембри інструментів?
5. Як аналіз аудіовізуальних творів відрізняється від музичних?
6. Як практика критичного прослуховування впливає на навички?
7. Як порівняння студійного і живого запису розвиває слух?
8. Чому важливо тренувати слух для роботи з різними жанрами?
9. Як оцінити якість звукового дизайну в композиції?
10. Які практичні навички здобуваються через слухові вправи?

ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

Практичні завдання є ключовою складовою дисципліни «Слуховий аналіз звукової композиції», спрямовані на закріплення теоретичних знань із психоакустики, розвиток звукорежисерського слуху та формування навичок критичного прослуховування. Вони дозволяють здобувачам оволодіти методами об'єктивного й суб'єктивного аналізу звукових композицій, оцінки технічних характеристик (частотний баланс, динаміка, просторовість) та художньої цінності звукового матеріалу з використанням сучасних цифрових інструментів (DAW, аналізатори спектру).

Практична частина завдань, що надаються під час практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи, повинна включати:

1. **Описово-аналітичну текстову частину** обсягом не більше 1–3 сторінок, яка повинна містити:

- **Структуру завдання:** чітке визначення мети аналізу (наприклад, оцінка частотного балансу чи психоакустичних ефектів).

- **Опис послідовності дій:** детальний виклад процесу критичного прослуховування, використання інструментів (аналізатори спектру, осцилограми) та методів оцінки (суб'єктивної/об'єктивної).

- **Висновки щодо отриманого результату:** оцінка технічної якості (LUFS, динамічний діапазон) та художньої виразності звукової композиції з урахуванням жанру чи стилю.

- **Перелік використаної літератури та технічних і програмних ресурсів:** вказівка джерел із психоакустики, звукорежисури та програм (наприклад, iZotope Insight).

Результати завдання можуть бути представлені у вигляді відеозапису екрану з коментарями здобувача щодо проведеного слухового аналізу (наприклад, демонстрація спектрального аналізу в DAW). Відеофайл слід розмістити на інтернет-сервісі з автоматичною фіксацією авторських прав або завантажити в Google Classroom. Альтернативно здобувач може створити презентацію (не більше 3–5 сторінок із зображеннями), яка включає опис процесу аналізу, скріншоти спектрів чи осцилограм і висновки.

2. **Практичну проєктну частину**, що включає:

- **Виконаний проєкт слухового аналізу:** наприклад, розбір звукової композиції з оцінкою психоакустичних ефектів (маскування, стереобаза) чи технічних параметрів (динаміка, частотний спектр).

- **Експортовані аудіофайли або фрагменти:** демонстрація оброблених чи проаналізованих ділянок композиції (наприклад, із виділеними проблемними частотами), що відповідають стандартам якості для професійного використання.

- **Мультимедійні матеріали (за необхідності):** фото, відео чи посилання на ресурси, що ілюструють використані методи аналізу (наприклад, скріншоти спектрального аналізу в Steinberg WaveLab чи графіки з Youlean Loudness Meter).

Навчальні аудіо- та відеоматеріали мають бути під ліцензією Creative Commons або мати дозвіл автора на використання в навчальному процесі та в рекламних цілях НАКККіМ.

Захист практичних навичок і теоретичних знань може проводитися у форматі гри. Принцип перевірки в ігровому форматі базується на інтерактивних завданнях, що моделюють реальні ситуації критичного прослуховування та аналізу звуку. Здобувачі демонструють знання через активну участь у грі, розвиваючи критичне мислення та здатність швидко реагувати. Різновиди ігрових форматів включають:

- **Вікторина:** питання з психоакустики чи термінології звукорежисури.
- **«Що? Де? Коли?»:** аналіз звукового фрагмента за обмежений час.
- **Брейн-ринг:** командна оцінка технічних чи художніх характеристик композиції.
- **Інтерактивні завдання:** наприклад, визначення проблем у міксі з подальшим обґрунтуванням.

Ключові аспекти перевірки в ігровому форматі:

- **Правильність відповідей:** відповідність теоретичним знанням (наприклад, принципи маскування) і правильність їх застосування в аналізі.
- **Аргументація відповідей:** пояснення висновків із прикладами чи посиланнями на психоакустичні принципи.
- **Часова обмеженість:** оцінка швидкості аналізу з балами за точність і мінусами за затримки.
- **Різноманітність завдань:** охоплення аспектів дисципліни – від оцінки частотного спектру до суб'єктивного сприйняття звуку.

Такий підхід дозволяє оцінити не лише теоретичні знання та практичні навички слухового аналізу, а й здатність здобувача до швидкого мислення, командної роботи та застосування психоакустичних принципів у реальних умовах.

Програмне забезпечення, яке використовується в дисципліні:

- DAW: Steinberg Cubase, Steinberg WaveLab, Avid Pro Tools.
- Аналізатори: iZotope Insight, iZotope Ozone, Klanghelm VU Meter, Youlean Loudness Meter.
- Інше програмне забезпечення для аналізу звуку (за потреби).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Оцінювання здійснюється за чотирма аспектами:

1. **Теоретичне обґрунтування та аналітичні навички** (1 бал) – розуміння психоакустики, принципів аналізу, точність висновків. *Приклад:* Обґрунтування маскування (Модуль 1), аналіз спектру (Модуль 2).
2. **Технічна точність і володіння інструментами** (1 бал) – правильність роботи з DAW, аналізаторами. *Приклад:* Використання осцилограми (Модуль 1), оцінка LUFS (Модуль 2).

3. **Творчий підхід і художня виразність** (1 бал) – глибина суб’єктивного аналізу, оцінка стилю. *Приклад:* Опис емоційного впливу (Модуль 2), аналіз звукового дизайну (Модуль 4).

4. **Організація роботи та якість презентації** (1 бал) – структурованість звітів, чіткість викладу. *Приклад:* Презентація результатів аналізу (усі модулі).

ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Для письмових робіт обсяг має становити 3 повних сторінки тексту (для рефератів 5–15 сторінок) (включаючи вихідні дані та бібліографію) + ілюстрації (якщо це передбачено завданням). Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля по 2 см з усіх боків, абзац 1,25 см. Структура вихідних даних: прізвище, ім’я, курс, група, назва дисципліни, дата виконання письмової роботи. Тема дослідження вказується великими літерами по центру сторінки. Структура роботи включає такі розділи: актуальність теми дослідження, аналіз досліджень і публікацій, мета дослідження, виклад основного матеріалу, наукова новизна, висновки. Список використаних джерел укладається за алфавітом і оформлюється згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Для презентацій загальний обсяг має становити 5-7 слайдів (якщо інше не вказано в завданні). Перший слайд має містити таку інформацію: прізвище, ім’я, курс, група, назва дисципліни, дата виконання письмової роботи та тема дослідження. Останній слайд містить список використаних джерел, укладений за алфавітом та оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. Інші слайди повинні розкривати тему дослідження, містити текст та можуть включати ілюстрації, графіки тощо. Шрифт Times New Roman, розмір 16, міжрядковий інтервал 1,25. Доповідь до презентації має тривати 7-8 хвилин (якщо інше не вказано в завданні).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ

№ з/п	Назви виду роботи, способи набуття знань	Бали за 1 заняття/завдання	Бали за всі заняття (максимальні)			
			25 модуль	26 модуль	27 модуль	28 модуль
1	Виконання практичних завдань	2	2x7=14	2x7=14	2x7=14	2x7=14
2	Модульний контроль	4	4	4	4	4
	Усього за модуль		18	18	18	18
	Екзамен		28			
Разом з дисципліни			18x4+28=100			

Механізм автоматичної оцінки: якщо здобувач набирає 60 або більше балів, він має право автоматично отримати бали за дисципліну.

Виправлення прогалин: здобувач може виконати додаткові завдання за темами, де отримав низьку оцінку, щоб підвищити свій результат. А саме:

1. Завдання для покращення знань: викладач може надати додаткові завдання з тем конкретного модуля для підвищення балів.
2. Перевірка виконаних додаткових завдань: здобувач може подати їх на перевірку в межах встановленого терміну для даного модуля та модульного контролю, що дасть змогу компенсувати відсутні бали.
3. Для накопичення додаткових балів та перевірки теоретичних знань і практичних навичок може використовуватись ігровий формат.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА

Відповідь здобувача оцінюється на:

➤ Оцінку А (90-100)

- Глибоке, розгорнуте та обґрунтоване викладення матеріалу з акцентом на детальний слуховий аналіз звукових композицій у контексті психоакустики, об'єктивного та суб'єктивного сприйняття, а також критичного прослуховування.
- Виявлення високого рівня професійної майстерності у розвитку звукорежисерського слуху, аналізі звукових творів із використанням DAW і сучасних технологій, з успішним застосуванням теоретичних знань на практиці.
- Чітке розуміння та вміння застосовувати принципи психоакустики, оцінки частотного балансу, просторових характеристик і ефектів, а також точне використання професійної термінології у слуховому аналізі.
- Здійснення глибокого і обґрунтованого критичного прослуховування звукових композицій, визначення їх технічної якості (динаміка, спектр) та естетичної цінності в контексті жанру чи стилю.
- Точний аналіз звукових образів із правильним визначенням їх художньої природи, стилістичних особливостей і технічних характеристик.
- Успішне поєднання теорії та практики у слуховому аналізі, із застосуванням сучасних інструментів (аналізатори спектру, осцилограми) для досягнення високих результатів.

➤ Оцінку В (82-89 балів)

- Правильне, обґрунтоване викладення матеріалу з незначними недоліками в деталях слухового аналізу, зокрема в оцінці психоакустичних ефектів чи критичному прослуховуванні.
- Добре засвоєні основні поняття психоакустики, об'єктивного та суб'єктивного аналізу, а також термінологія звукорежисури, з можливими неточностями у їх практичному застосуванні.
- Визначення жанру, стилю та художнього змісту звукових композицій із незначними недоліками в глибині аналізу чи обґрунтуванні висновків.

- Застосування методів аналізу (частотний спектр, динаміка, просторовість) із дрібними прогалинами, які потребують вдосконалення для повноцінного результату.
- Критичне прослуховування композицій із можливими неточностями в оцінці технічних чи естетичних характеристик, але загалом коректне.

➤ **Оцінку C (75-81 бал)**

- Правильне викладення матеріалу, але з помітними недоліками у розкритті тем психоакустики, критичного прослуховування чи розвитку звукорежисерського слуху.
- Неповне розуміння звукових концепцій, зокрема принципів слухового сприйняття, об'єктивного аналізу чи оцінки художніх якостей композицій.
- Термінологія застосовується правильно, але з неточностями в аналізі, особливо в оцінці частотного балансу, ефектів чи просторових характеристик.
- Навички слухового аналізу використовуються, але критичне прослуховування недостатньо глибоке чи точне, з прогалинами в обґрунтуванні висновків.
- Наявні труднощі у застосуванні методів аналізу до конкретного жанру чи стилю звукової композиції.

➤ **Оцінку D (67-74 бали)**

- Поверхнєве викладення матеріалу з суттєвими недоліками в розкритті принципів психоакустики, слухового аналізу чи критичного прослуховування.
- Основні поняття викладено, але з помилками у трактуванні чи відсутністю важливих аспектів, таких як оцінка динамічного діапазону чи художнього образу.
- Недостатній зв'язок між теорією та практикою, що призводить до слабого виконання завдань із аналізу звукових композицій у DAW чи вправ на розвиток слуху.
- Зазначені значні прогалини у критичному прослуховуванні, оцінці технічних характеристик чи інтерпретації звукових образів.

➤ **Оцінку E (60-66 балів)**

- Поверхнєве викладення матеріалу з порушенням логіки подання, особливо у частині психоакустики, критичного прослуховування чи аналізу звукових композицій.
- Значні прогалини у знаннях теоретичних основ слухового аналізу, розумінні психоакустичних ефектів і застосуванні методів оцінки звуку.
- Відсутність чіткої інтерпретації звукових композицій, а також слабе виконання вправ із розвитку звукорежисерського слуху чи аналізу в

DAW.

- Логіка викладення порушена, що свідчить про низький рівень володіння теоретичними знаннями та практичними навичками у слуховому аналізі.

➤ **Оцінку FX (35-59 балів)**

- Грубі змістовні помилки та відсутність належних знань у сфері психоакустики, слухового аналізу чи критичного прослуховування.
- Відповідь не розкриває сутність питання, є поверхневою, з грубими помилками у трактуванні термінів (наприклад, маскування, LUFS) і концепцій.
- Відсутність розуміння основ слухового сприйняття, методів аналізу звукових композицій чи принципів роботи з DAW.
- Не розкривається зміст методик критичного прослуховування чи оцінки технічних і художніх характеристик звуку.

➤ **Оцінку F (1-34 бали)**

- Завдання не виконано або відсутня участь у заняттях і практичній роботі.
- Відсутність базових знань теорії та практики слухового аналізу, психоакустики, критичного прослуховування чи розвитку звукорежисерського слуху.
- Неможливість сформулювати власну думку щодо аналізу звукових композицій чи їх технічних і художніх якостей.
- Повна відсутність бажання пізнавати дисципліну та виконувати завдання.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90–100	A	Відмінно
82–89	B	Добре
74–81	C	
64–73	D	
60–63	E	Задовільно
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література:

1. **Moylan W.** *Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording*. 3rd edition. New York: Focal Press, 2014. 518 с.
2. **Moylan W.** *Recording Analysis: How the Record Shapes the Song*. Routledge, 2020. 568 с.
3. *Analyzing Recorded Music*. 1st edition / ред. Moylan W., Burns L., Alleyne M. Abingdon, Oxon; New York: Focal Press, 2022. 446 с.
4. **Corey J.** *Audio Production and Critical Listening: Technical Ear Training*. 2nd edition. New York; London: Routledge, 2016. 160 с.

Допоміжна література:

5. **Braddock J.P.** *Audio Mastering: Separating the Science from Fiction*. CRC Press, 2024. 232 с.
6. **Elmosnino S.** *Educational Strategies for Critical Listening in Sound Engineering: A Qualitative Evaluation*. 2023.
7. **Everest F.A.** *Critical Listening Skills for Audio Professionals*. Thomson Course Technology, 2007. 232 с.