

**Силабус навчальної дисципліни
«Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних
творів»**

**Освітня програма: «Звукорежисура»
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»**

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни відповідно до навчального плану	Дисципліна вільного вибору студента
Курс	I курс
Семестр	II семестр
Семестровий контроль	Залік 2 семестр
Обсяг дисципліни: кредити ЄКТС/ кількість годин	3 кредитів ЄКТС/ 90 годин (14 лек., 14 практик., 62 самост. роб.)
Мова викладання	Українська мова
Що буде вивчатися (предмет навчання)	<i>Дисципліна «Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів»</i> 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 звукозаписів.

<p>Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета, завдання)</p>	<p>Об'єктами вивчення є творчі способи аналізу фонокомпозицій звукозаписів із використанням звукового програмного забезпечення, а також аналізу принципів декомпіляції звукозаписів музичних та аудіовізуальних творів з точки зору творчих технологій звукорежисури і музичного та аудіовізуального мистецтва..</p> <p>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.</p> <p>Завдання дисципліни: – оволодіння практичними навичками розшифровки «слухового образу», користуючись стандартами та критеріями оцінки якості звучання, програмними вимірювальними комплексами і метрологію; 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.</p>
<p>Пререквізити (попередні компетентності, необхідні для вивчення дисципліни)</p>	<p>Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: <i>знання</i> основ історії та теорії мистецтва в рамках загальноосвітньої школи та мистецької освіти рівня бакалавр, основ елементарних математичних розрахунків, основ електротехніки за рівнем 8-го класу загальноосвітньої школи, знання нот та нотного стану; <i>володіння</i> комп'ютером, музичним інструментом, іншими видами творчої діяльності; <i>володіння</i> музичним слухом, слуховою візуалізацією творчих образів, здатністю до креативного мислення, до визначення стилю і жанру твору мистецтва, а також функцій музики, шумів та мови в аудіовізуальних творах.</p>

<p>Пореквізити (компетентності, отримані після вивчення дисципліни)</p>	<p>Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції; усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду; здатність інтерпретувати художні образи у звукорежисерській та педагогічній діяльності; здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, звукорежисерської, педагогічної інтерпретації; здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти; здатність аналізувати виконання та звукозапис музичних творів (різних жанрів), здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських та звукорежисерських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей засобів масової інформації, Інтернету, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов згідно до компетентностей освітньої програми «Звукорежисура» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво».</p>
<p>Чому можна навчитися (результати навчання)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – володіти професійними навичками звукорежисерської, та виконавської, творчої та педагогічної діяльності; – володіти навичками звукозапису ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському процесі; – визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві та звукозаписі; – професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків; – вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у звукорежисерській та виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію; – володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій; – володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; – здійснювати викладання звукорежисури з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача; – здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення; – приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

<p>Критерії оцінювання (екзаменаційна політика)</p>	<p>Форми контролю:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оцінювання роботи під час лекційних і практичних занять – 30 балів / 18 балів. 2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 3. Екзамен – 40 балів / 24 бали. <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>
<p>Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)</p>	<p>Демонструвати <i>загальні</i> компетентності за Освітньою програмою “Звукорежисура”: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність розробляти та керувати проектами; здатність діяти соціально відповідно та свідомо; здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкування іноземною мовою.</p> <p>Демонструвати <i>спеціальні (фахові)</i> компетентності: за Освітньою програмою “Звукорежисура”: здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, звукорежисерської, педагогічної інтерпретації; здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти; здатність аналізувати виконання та звукозапис музичних творів (різних жанрів), здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських та звукорежисерських інтерпретацій.</p>

Навчальна логістика

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

Змістовий розділ 1.

1.1. Різновиди експертиз: суб'єктивна та об'єктивна, естетична та семантична оцінка

1.2. Аналіз творів залежно від умов прослуховування, акустичних обставин

1.3. Різновиди, методи діагностики та вимірювання звукозаписів

Змістовий розділ 2.

2.1. Оцінка якості фонограм та принципи аналізу звукової цілісності художнього твору

2.2. Різновиди та методи творчо-технологічного аналізу звукозаписів.

Форма контролю: диференційований залік

Види занять:

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання:

- вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- практичний метод (практичні заняття);
- наочний метод (ілюстративний та демонстративний);
- самостійна робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування);
- інформаційні методи новітніх комп'ютерних технологій (дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо);
- проблемний метод (розв'язання завдань, переклад, написання рефератів, тез та статей);
- проектний метод (індивідуальна науково-дослідна робота).

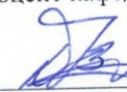
Форми навчання:

Денна (очна), заочна, дистанційна.

<p>Інформаційне забезпечення з фонду та репозиторію НАКККіМ</p>	<p>Рекомендована література та інформаційні ресурси</p> <p>Література:</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. Гібсон, Д. Мистецтво зведення [Електронний ресурс]: візуальне керівництво по звукозапису і продюсуванню / Д. Гібсон; тех. ред. Г. Петерсен. [Б. м.: б. в.]. 162 с. 3. Денікін А. Звуковий дизайн у відеоіграх. Технології «ігрового» аудіо для непрограмістів / А. Денікін, Litres, 2014. 698 с. 4. Динов В.Г. Звукова картина [Текст]: записки про звукорежисури: навчальний посібник / В. Г. Діново. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музики, 2012. 486 с. 5. 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. 6. Єфімова М.М. Звук в ефірі [Текст]: навчальний посібник для вузів / Н. Н. Єфімова. Москва. : Аспект Пресс, 2005. 140 с. 7. Лісса Зофія. Естетика кіномузики / Зофія Лісса; [Пер. з нім. А. О. Зелениної, Д. Л. Каравкіной]. Москва. : Музыка, 1970. 495 с. 8. Катц Б. Мастеринг аудіо. Мистецтво і наука: навч. сел. [Для студ. вис. навч. за- вед.] / Боб Катц; пер. з англ. А. Лобазнікова. Москва. : Аспект-Пресс, 2009. 106 с. <p>Інформаційні ресурси:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 3. http://www.info-library.com.ua/ - Електронна бібліотека – підручники. 4. https://dakkkim.academia.edu/VladimirDiachenko — наукові праці та методичні матеріали В.Дьяченко
<p>Локація та матеріально- технічне забезпечення</p>	<p>Проведення практичних та індивідуальних занять з дисципліни «Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів» забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізовані аудиторії - №303, корп.11, та 004, корп.15, НАКККіМ), навчально-методичною документацією та матеріалами.</p>
<p>Кафедра</p>	<p>Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (корпус №14, ауд. 203).</p>
<p>Інститут</p>	<p>Інститут сучасного мистецтва</p>

<p>Інформація про науково-педагогічних працівників</p> 	<p>Дьяченко Володимир Валерійович кандидат мистецтвознавства (2018), Дипломант міжнародного конкурсу для духових та ударних інструментів ім. Дмитра Біді (1996); член всеукраїнської творчої спілки звукорежисерів України (2015). Освіта: Київське державне вище музичне училище ім. РМ.Глієра – дипломи бакалавра та молодшого спеціаліста, спеціальність «Музичне мистецтво (2000); закінчив бакалаврат та магістратуру ДАКККіМ за спеціалізацією «Звукорежисура» (2003, 2010). Із 2007 р. викладач фахових дисциплін в НАКККіМ на кафедрі Мистецьких Технологій; 2018 рік - викладач кафедри Академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, науково-педагогічний стаж: 14 років.</p> <p>Автор 37 наукових публікацій (дисертація, навчально-методичні видання та наукові статті, матеріали конференцій). Досвід роботи: 2003-2005 р. проходив стажування в Національній Філармонії України у фірмі Комора в якості помічника звукорежисера, а також у Будинку звукозапису Українського радіо. Серед творчих доробків робота із такими гуртами, як «Божичі», «Полікарп»; виконавцями - Олегом Скрипкою, Ніною Матвієнко;</p> <p>Інша інформація на сайті кафедри: https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva</p>
<p>Оригінальність навчальної дисципліни (при наявності). Політика академічної доброчесності</p>	<p>Навчальна дисципліна «Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів» розроблена на основі наукового і практичного досвіду провідних вітчизняних та закордонних звукорежисерів та звукоінженерів, педагогів, музикантів.</p> <p>Всі учасники навчального процесу зобов'язані дотримуватись політики доброчесності і сприяти функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.</p>
<p>Лінк на дисципліну</p>	<p>Google classroom: https://classroom.google.com/c/Mzg3MDE3MzI1Nzc1</p>

Розробник: Дьяченко В.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

(підпис)

Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Звукорежисура».

Гарант освітньої програми: Белявіна Н.Д., канд. пед. наук, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури.

(підпис)

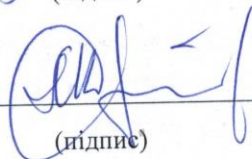
Затверджено:

Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.

(підпис)

Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А.

(підпис)