

ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»

Факультет суспільних і прикладних наук

Кафедра естрадно-вокального мистецтва

Основи звукорежисури та студійно-сценічний практикум
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань **02 «Культура і мистецтво»**
Спеціальності **025 «Музичне мистецтво»**

Освітній рівень перший (**бакалаврський**)
Освітньо-професійна програма **Естрадний спів**

Статус дисципліни **базова (обов'язкова)**
Мова викладання, навчання та оцінювання **українська**

Івано-Франківськ
ЗВО «Університет Короля Данила»
2022

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри естрадно-вокального мистецтва
Протокол №2 від 30.08.2022 р.

Розробник:

Чигер О. О. канд. мист-вства, викладач кафедри естрадно-вокального мистецтва;

УЗГОДЖЕНО:

Гарант ОП, кандидат мистецтвознавства

Лідія КУРБАНОВА

Контактний телефон викладача	
e-mail	
Номер аудиторії чи кафедри	Кафедра естрадно-вокального мистецтва
Посилання на сайт УКД	https://ukd.edu.ua

**Лист оновлення та перезатвердження силабусу
навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта освітньої програми
2022/23	30.08.2022	2		

ВСТУП

Мета: формування теоретичних знань та практичних умінь з основ звукорежисури, а також професійний розвиток особистості артиста засобами програмного забезпечення.

Завдання: ознайомлення студентів з професійною технікою звукозапису; вивчення комп'ютерних програм для звукозапису .

Предмет: звукове обладнання та програми для звукозапису

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати:**

- основні програми для обробки звуку;
- технічні засоби для проведення звукозапису;
- художньо-виконавські можливості голосів;
- особливості приладів для звукозапису;
- професійну термінологію;

вміти:

- проводити звукозапис вокалістів та інструменталістів;
- застосовувати програмні засоби обробки звуку ;
- професійно і психофізично володіти собою в процесі звукозапису;
- застосовувати теоретичні знання у практичні роботи;
- користуватися спеціальними технічними приладами;
- використовувати навички звукорежисера в концертних виступах;

Вивчення дисципліни «Основи звукорежисури та студійно-сценічний практикум» дає можливість спрогнозувати результати майбутньої творчої діяльності з достатньою для прийняття рішень точністю ще на етапі її планування. Перевагою методів, які використовуються для моделювання такої діяльності, є їх особистісна орієнтованість.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс	4	
Семестр	7	
Кількість кредитів ECTS, год.	5	150
Аудиторні навчальні заняття, год.	лекції	28
	практичні	28
Самостійна робота, год.		64
Форма підсумкового контролю, год.	Екзамен	30

СТРУКТУРНО–ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Попередні дисципліни	Наступні дисципліни
Елементарна теорії музики	Сольний естрадний спів
Сольфеджіо	
Фортепіано	
Сольний естрадний спів	

Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок вивчення навчальної дисципліни згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затвердженого наказом МОН України №727 від 24.05.2019 року)

Код компетентності	Назва компетентності	Результати навчання
ЗК2	. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності	РН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію. РН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. РН16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.
ЗК14	Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.	
ЗК15	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).	
СК6	Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.	
СК9	Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.	
СК14	. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.	
СК15	. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.	

ПОЛІТИКА КУРСУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Дозволяється вільне відвідування лекцій студентам за індивідуальним графіком навчання. Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.

ПОВЕДІНКА В АУДИТОРІЇ

Усі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися норм і правил внутрішнього розпорядку відповідно до Статуту ЗВО «Університет Короля Данила», Правил поведінки здобувачів освіти та Кодексу корпоративної етики. Кожен студент має виявляти наполегливість, старанність, зацікавлення дискутувати, ставити запитання викладачеві як під час лекцій, так і під час семінарських чи практичних занять.

Усі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися один до одного, бути урівноваженими, уважними та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

На початку вивчення курсу викладач знайомить студентів з основними пунктами Положення про академічну доброчесність, відповідно до якого і здійснюється навчальний процес.

Під час виконання письмових тестових завдань недопустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).

ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів відповідно до «Положення про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти» розглядає та вирішує перший проректор або проректор з навчальної роботи на підставі заяви студента або подання декана.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- вербальні (розповідь, пояснення, бесіда);
- наочні (спостереження, демонстрація);
- інтерактивні (диспути, дискусії, діалоги, стимулююче оцінювання, вільний вибір завдання, метод проектів);
- мистецькі (метод вербалізації змісту художніх творів, історичних паралелей, метод створення креативного поля);

- інформаційні методи (аудіофіксації виконавських дій);
- практичні (ділові ігри, метод наочного показу аналізу твору)

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання результатів навчання студентів IV курсу за освітньою програмою «Естрадний спів» здійснюється відповідно до «Положення про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти». Кожен вид контролю передбачений з урахуванням результатів навчання.

Видами діагностики та контролю знань студентів з навчальної дисципліни є:

1. Поточний контроль – усне опитування та виконання письмових завдань (тестів), виступи, презентації на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за національною чотирибальною шкалою – “2”; “3”; “4”; “5”.

Фіксація поточного контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” на підставі чотирибальної шкали. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі автоматично обчислюється підсумкова оцінка та здійснюється підрахунок пропущених занять. Усереднена оцінка переводиться в 100-бальну шкалу згідно нижченаведеної таблиці.

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов’язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку недотримання цієї норми, замість “н” в журналі буде виставлено “0” (нуль балів) без права перездачі.

Студенти повинні мати оцінки з не менше 50% аудиторних занять.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які за результатами поточного контролю отримали 35 балів і більше. Усі студенти, що отримали 34 бали і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру.

ШКАЛА В БАЛАХ	ОЦІНКА ЗА ШКАЛОЮ ECTS	НАЦІОНАЛЬНА ШКАЛА	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
90–100 балів	A	5 «відмінно»	Здобувач демонструє системні, ґрунтовні знання відповідно до вимог навчальної програми, виявляє особливі творчі здібності, розуміє зміст навчального предмету, його значення для своєї професійної підготовки й усвідомлено використовує отримані знання на практиці. Здобувачу властивий високий рівень компетентності, здатність самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати вивчений матеріал, добирати джерела інформації та користуватися ними. Відповідь студента є повною, логічно структурованою, з правильним використанням музикознавчих термінів.
83–89 балів	B	4 «дуже добре»	Здобувач вільно володіє вивченим обсягом

76–82 бали	C	4 «добре»	<p>матеріалу, усі передбачені навчальною програмою завдання виконує переважно якісно. Вміє застосовувати набуті знання в стандартних ситуаціях, володіє понятійним апаратом, проявляє достатній рівень компетентності, здатність аналізувати й систематизувати інформацію, натомість припускається незначних неточностей і похибок у логіці викладу матеріалу.</p> <p>Здобувач володіє необхідним обсягом навчального матеріалу, демонструє уміння зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію за умови керівництва викладача. Застосовує набуті знання в практичних ситуаціях, контролює й виправляє помилки, серед яких є суттєві. Усі завдання виконані, однак деякі з них із несуттєвими недоліками у викладі змісту і оформлення відповіді.</p>
68–75 балів	D	3 «задовільно»	<p>Зміст навчальної дисципліни засвоєний частково, необхідні знання і навички сформовані на базовому рівні. Здобувач загалом володіє загальним обсягом матеріалу, здатен аргументувати й підтверджувати певні положення, наводити приклади, демонструвати практичні навички, робити узагальнення і висновки, однак не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни.</p>
60–67 балів	E	3 «достатньо»	<p>Здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. Зміст курсу засвоєний частково, окремі практичні навички сформовані недостатньо. Здобувач демонструє поверхові знання щодо розуміння основних положень навчальної дисципліни. У виконанні практичних завдань проявляє невпевненість, допускається суттєвих помилок, не вміє поєднувати теорію з практикою.</p>
35–59 балів	FX	2 «незадовільно»	<p>Здобувач володіє матеріалом фрагментарно, необхідні практичні навички не сформовані, відповіді не повні. Здобувач не володіє понятійним апаратом, у відповідях демонструє низький рівень компетентності.</p>
0–34 бали	F	2 «неприйнятно»	<p>Зміст курсу не засвоєний, необхідні практичні навички не сформовані. Здобувач володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання й відтворення окремих фактів, практичних виконавських дій.</p>

2. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться для встановлення рівня досягнення здобувачами освіти програмних результатів навчання з навчальної дисципліни (освітнього компонента), після завершення вивчення дисципліни.

Підсумковий контроль знань проводиться у формі диференційованого заліку/екзамену у вигляді усного опитування та практичних творчих завдань. Підсумковий контроль відбувається згідно розкладу екзаменаційної сесії.

За результатами підсумкового контролю студент може отримати 40 балів. Здобувачі, які під час підсумкового контролю отримали 24 бали і менше, вважаються такими, що не склали залік і повинні йти на перездачу.

Загальна семестрова оцінка з дисципліни, яка виставляється в екзаменаційних відомостях, оцінюється в балах (національної шкали, 100-бальної шкали й шкали ЄКТС) і є сумою балів, отриманих під час поточного та підсумкового контролю.

Студенти можуть підвищувати свій рейтинг під час екзаменаційній сесії через одноразову повторну перездачу, попередньо подавши заяву адміністрації університету не пізніше одного робочого дня після сесії.

Одержаний при підвищенні рейтингу результат буде остаточним при виставленні підсумкового контролю.

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

3. Оцінювання самостійної роботи проводиться як під час поточного, так і під час підсумкового контролю знань.

Оцінювання самостійної роботи, яка передбачена в тематичному плані дисципліни разом з аудиторною роботою, здійснюється під час проведення практичних занять.

Поточний контроль передбачає усну відповідь, написання доповіді та виступ, виконання індивідуальних завдань, відпрацювання практичних навичок тощо.

Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного контролю обов'язково супроводжується оцінювальними судженнями. Бали додаються до балів, які отримав студент під час поточного контролю, але не більше, ніж кількість балів з оцінювання окремої теми заняття.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних занять, контролюється під час підсумкового контролю.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи звукорежисури та студійно-сценічний практикум»

1. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Знайомство з реальним звуковим обладнанням.

1. Динамічні та конденсаторні мікрофони .
2. Аналогові та цифрові мікшерні пульти.
3. Лампові мікрофони та підсилювачі.
4. Конектори та кабелі
5. Зовнішні звукові карти та конвертори

Тема 2. Обладнання для комп'ютерного звукозапису

1. Вбудована звукова картка
2. Зовнішня звукова картка

3. USB кабелі та FIREWIRE кабелі
4. THUNDERBOLT з'єднання
5. Багатоканальні звукові картки

Тема 3. Знайомство з аудіоредактором PRO TOOLS

1. Основний інтерфейс поля редагування
2. Особливості інтерфейсу мікшера програми
3. Вбудовані плагіни програми
4. Маршрутизація треків та посилів

Тема 4. Знайомство з аудіоредактором LOGIC X

1. Основний інтерфейс поля редагування
2. Особливості інтерфейсу мікшера програми
3. Вбудовані плагіни програми
4. Маршрутизація треків та посилів
5. Знайомство з власним банком звуків програми та її інструментами

Тема 5. Знайомство з аудіоредактором LIVE ABLETON 11

1. Основний інтерфейс поля редагування
2. Особливості інтерфейсу мікшера програми
3. Вбудовані плагіни програми
4. Робота з патернами
5. Маршрутизація треків та посилів

Тема 6. Вивчення основних плагінів для обробки звуку на комп'ютері

1. Види еквайзерів, їх будова та призначення
2. Види компресорів та особливості їх використання.
3. Сатурація як засіб технічного покращення сигналу
4. Види сатурації.

2. Тематичний план

№ п/п	Назва тем	Кількість годин					
		всього	аудиторних	лекцій	практичних	самостійна робота	Підготовка до екзамену
1	Знайомство з реальним звуковим обладнанням.	18	8	4	4	10	
2	Обладнання для комп'ютерного звукозапису	20	10	6	4	12	
3	Знайомство з аудіоредактором PRO TOOLS	18	8	4	4	10	
4	Знайомство з аудіоредактором LOGIC X	24	12	6	6	10	
5	Знайомство з аудіоредактором LIVE ABLETON 11	18	8	4	4	10	
6	Вивчення основних плагінів для обробки звуку на комп'ютері	22	10	4	6	12	
	Загальна кількість годин на вивчення дисципліни	150	56	28	28	64	30

3. Теми лекційних занять

№ п/п	№ заняття	Теми лекцій	Кількість годин
1	Лекція 1	Знайомство з реальним звуковим обладнанням.	4
2	Лекція 2	Обладнання для комп'ютерного звукозапису	6
3	Лекція 3	Знайомство з аудіоредактором PRO TOOLS	4
4	Лекція 4	Знайомство з аудіоредактором LOGIC X	6
5	Лекції 5	Знайомство з аудіоредактором LIVE ABLETON 11	4
6	Лекція 6	Вивчення основних плагінів для обробки звуку на комп'ютері	4
Всього лекційних занять			28

4. Теми практичних занять

№ з/п	№ заняття	Назва теми	Кількість годин
1	7	Знайомство з реальним звуковим обладнанням.	4
2	8	Обладнання для комп'ютерного звукозапису	4
3	9	Знайомство з аудіоредактором PRO TOOLS	4
4	10	Знайомство з аудіоредактором LOGIC X	6
5	11	Знайомство з аудіоредактором LIVE ABLETON 11	4
6	12	Вивчення основних плагінів для обробки звуку на комп'ютері	6
Всього практичних занять			28

5. Самостійна робота

Назва теми	Зміст завдання для самостійної роботи	Кількість годин	Рекомендовані джерела інформації
Тема 1. Знайомство з реальним звуковим обладнанням.	3 Опрацювати наступні питання: 1. Типи і види широкопембранних мікрофонів 2. Маршрутизація мікшерів 3. Аукси та додаткові входи мікшера	10	1,2
Тема 2. Обладнання для комп'ютерного звукозапису	Опрацювати наступні питання: 1. Операційна система WINDOWS та MAC OS 2. Різниця обладнання для двох найпоширеніших систем 3. Одноканальні та двоканальні звукові картки	12	3,4
Тема 3. Знайомство з аудіоредактором PRO TOOLS	Опрацювати наступні питання: 1. Налаштування основних аудіопараметрів 2. Вивчення майстер секції	10	5
Тема 4. Знайомство з аудіоредактором LOGIC X	Опрацювати наступні питання: 1. Налаштування основних аудіопараметрів 2. Вивчення майстер секції	10	6
Тема 5. Знайомство з аудіоредактором LIVE ABLETON 11	3 Опрацювати наступні питання: 1. Налаштування основних аудіопараметрів 2. Вивчення майстер секції	10	7
Тема 6. Вивчення основних плагінів для обробки звуку на комп'ютері	Ознайомитись з аналоговими представниками найбільш відомих - Еквалайзерів - компресорів	12	8,9,10
Разом самостійної роботи студентів		64	

ТВОРЧЕ (ІНДИВІДУАЛЬНЕ) ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Творче (індивідуальне) завдання передбачає практичну роботу студентів у якості звукоінженерів на озвучуванні різноманітних заходів та концертів університету, а також на концертах продюсерського центру СТАРТІМ. Студент має вміти включити сценічне звукове обладнання, під'єднати усі необхідні кабелі, включити мікрофони та інструменти, налаштувати звук в акустичних системах. Це допоможе студентові оволодіти професійними навичками, які знадобляться під час практичної роботи в подальшій професійній діяльності.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

**з курсу «Основи звукорежисури та студійно-сценічний практикум»
для підготовки до підсумкового контролю**

1. Динамічні та конденсаторні мікрофони .
2. Аналогові та цифрові мікшерні пульти.
3. Лампові мікрофони та підсилювачі.
4. Конектори та кабелі
5. Зовнішні звукові карти та конвертори
6. Вбудована звукова картка
7. Зовнішня звукова картка
8. USB кабелі та FIREWIRE кабелі
9. THUNDERBOLT з'єднання
10. Багатоканальні звукові картки
11. Основний інтерфейс поля редагування PRO TOOLS
12. Особливості інтерфейсу мікшера програми PRO TOOLS
13. Вбудовані плагіни програми PRO TOOLS
14. Маршрутизація треків та посилів PRO TOOLS
15. Основний інтерфейс поля редагування LOGIC X
16. Особливості інтерфейсу мікшера програми LOGIC X
17. Вбудовані плагіни програми LOGIC X
18. Маршрутизація треків та посилів LOGIC X
19. Знайомство з власним банком звуків програми та її інструментами LOGIC X
20. Основний інтерфейс поля редагування LIVE ABLETON 11
21. Особливості інтерфейсу мікшера програми LIVE ABLETON 11
22. Вбудовані плагіни програми LIVE ABLETON 11
23. Робота з патернами LIVE ABLETON 11
24. Маршрутизація треків та посилів LIVE ABLETON 11
25. Види еквайзерів, їх будова та призначення
26. Види компресорів та особливості їх використання.
27. Сатурація як засіб технічного покращення сигналу
28. Види сатурації.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. <https://www.youtube.com/watch?v=dM5AgwWimEE>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=EZr6M6jE3Iw>
3. https://www.youtube.com/watch?v=5fgRA3_wvWA
4. <https://www.youtube.com/watch?v=Dc84vNm3z-I>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=2PPihcAHhgU>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=HMP46jHTTrI0>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=FbHZNI8r0k4>
8. https://www.youtube.com/watch?v=VWOj_4Xh_nU
9. <https://www.youtube.com/watch?v=uZxiUel85QY>
10. https://www.youtube.com/watch?v=pNyu_s89Kzw