

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе БГУКИ

В.Р.Языкович

2019

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА С КОМПОЗИТОРОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ»

специальности переподготовки: 1-17 01 73 «Звукорежиссура»
квалификация: звукорежиссер

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным
28.03.2017 г., регистрационный № 25-13/19

Минск 2019

Разработчик программы:

А.Л. Ренанский, профессор кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Рекомендована к утверждению:

Советом Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 04.05.2019 № 5

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по дисциплине «Работа звукорежиссера с композитором и исполнителем» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-17 01 73 «Звукорежиссура».

Программа предусматривает изучение форм творческого взаимодействия звукорежиссера, композитора и исполнителя при осуществлении совместной работы над музыкальным произведением в студии звукозаписи.

Цель программы: овладение методологией творческого взаимодействия звукорежиссера с композитором и исполнителем в процессе студийной работы над записью музыкальных произведений.

Задачи программы:

формирование у звукорежиссера целостного представления о методах анализа нотного материала и осмысления художественного замысла композитора;

овладение навыками звукорежиссерской работы с партитурой и клавиром;
формирование системы знаний о выразительных средствах музыкального произведения, его образном содержании и форме;

осмысление множественности исполнительских подходов к интерпретации музыкального произведения в работе звукорежиссера;

понимание концептуальных основ воплощения звукового образа в студийной работе звукорежиссера, композитора и исполнителя;

владение навыками сравнительного анализа фонограмм для осмысления различных звукорежиссерских подходов к записи музыкального произведения;

понимание базовых идей и художественных принципов, определяющих современную звукорежиссерскую практику;

владение навыками отбора записанного материала и монтажа чистовой фонограммы.

Методы обучения: проблемное изложение материала, интерактивные методы осмысления материала (дискуссия, учебные дебаты и др.), поисковые методы творческого анализа, контент-анализ музыкального произведения, эвристический метод.

Средства обучения: проекционные аудио- и видеоматериалы (музыкальные фонограммы, видеозаписи телевизионных программ, посвященных мастерам современной звукорежиссуры), компьютерные программы обработки звука, нотография.

Основные требования к результатам обучения в рамках программы.

В результате изучения дисциплины «Работа звукорежиссера с композитором и исполнителем» слушатели должны *знать*:

принципы взаимоотношений звукорежиссера, композитора и исполнителя

в процессе студийной творческой деятельности;

- основной понятийной аппарат, необходимый для работы звукорежиссера с композитором и исполнителем;
- концептуальные основы воплощения звукового образа в студийной работе звукорежиссера, композитора и исполнителя;
- множественные исполнительские подходы к интерпретации музыкального произведения;
- основные драматургические принципы построения музыкального произведения;
- методы анализа музыкальной формы произведения;
- критерии слухового контроля за качеством музыкальной фонограммы;
- современное техническое оборудование для звукозаписи;
- современные звукорежиссерских подходы к записи музыкального произведения;

уметь:

- анализировать партитуру музыкального произведения;
- осмысливать художественный замысел композитора;
- доносить до исполнителя художественный замысел музыкального произведения и стремиться к его адекватному воплощению;
- создать условия творчески продуктивного профессионального взаимодействия с композитором и исполнителем в процессе студийной работы;
- анализировать различные звукорежиссерские подходы к записи музыкального произведения;
- организовать студийный процесс художественно полноценной записи музыкального произведения;
- осуществлять слуховой контроль за качеством музыкальных фонограмм;
- сводить записанный музыкальный материал в чистовую фонограмму;
- использовать теоретические знания в собственной творческой деятельности звукорежиссера.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов									
		Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Круглые столы, тематические дискуссии	Лабораторные занятия	Деловые игры	Тренинги	Конференции	Самостоятельная работа
1.	Введение в предмет. Формы творческого сотрудничества звукорежиссера, композитора и исполнителя в процессе студийной работы над записью музыкальных произведений	6	2								4
2.	Анализ музыкального произведения и осмысление художественных замыслов композитора и исполнителя в процессе студийной работы звукорежиссера	10	2								8
3.	Концептуальные основы воплощения звукового образа в студийной работе звукорежиссера, композитора и исполнителя	8	2								6
4.	Множественность творческих подходов к интерпретации музыкального произведения в студийной работе звукорежиссера и исполнителя	18	4	2							12
5.	Сравнительный анализ записей выдающихся музыкантов и звукорежиссеров. Анализ различных исполнительских и звукорежиссерских подходов к интерпретации «Болеро» М. Равеля	12	4	2							6

6.	Форма музыкального произведения и его драматургия. «Музыкальная форма как процесс» (Б. Асафьев)	8	2	2							4
7.	Значение инструментовки в образном содержании музыкального произведения. Анализ цикла М.Мусоргского «Картинки с выставки» в авторской версии для фортепиано и в инструментовке М. Равеля	12	4	2							6
8.	Работа звукорежиссера над воплощением инструментальных тембров. Сравнительный анализ записей цикла Б.Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» («Вариации и фуга на тему Г. Перселла»)	8	4								4
9.	Основные этапы студийной работы звукорежиссера с композитором и исполнителем над воплощением звукового образа. Сравнительный анализ звукорежиссерских подходов к записям сюиты К.Сен-Санса «Карнавал животных»	10	6								4
10.	Инструментальный и слуховой контроль за качеством фонограмм и критерии их оценки	6	2								4
Всего:		98	30	10							58

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Введение в предмет.

Формы творческого сотрудничества звукорежиссера, композитора и исполнителя в процессе студийной работы над записью музыкальных произведений

Музыкальная звукорежиссура как специфическая форма художественного творчества, направленная на создание звукового образа музыкального произведения соответствующими техническими средствами и ориентированная на всестороннее воплощение творческого замысла композитора и исполнителя.

Современное развитие средств массовой информации и культурнопросветительской деятельности требует высокого уровня профессиональной и общекультурной подготовки специалистов в области звукорежиссуры, способных работать на радио, телевидении, киностудиях, театрах, в звукозаписывающих студиях и концертных организациях различных творческих профилей.

Работа звукорежиссера всегда проходит в условиях коллективной творческой деятельности, где он выступает как связующее звено между дирижером и музыкантами-исполнителями, композитором, солистами и режиссером, музыкальным оформителем, музыкальным редактором и другими участниками творческого процесса. Для плодотворной работы в этих обстоятельствах звукорежиссер должен обладать целым рядом особых умений и навыков. В первую очередь, это культура профессионального общения, основу которой составляет компетенция в таких областях знания, как музыкальная эстетика, история музыки и исполнительского искусства, основы инструментовки и аранжировки, история музыкальной звукозаписи и т.п. От музыкальной культуры звукорежиссера, его художественного вкуса и творческого использования всей палитры современных средств художественной выразительности в значительной степени зависит уровень музыкальной культуры современного общества.

Творческие возможности звукорежиссера на современном этапе развития компьютерных технологий, процессорной обработки звука и многоканальных систем пространственной звукопередачи открывают возможности для создания принципиально нового звукового продукта XXI века и принципиально нового этапа музыкальной звукорежиссуры.

Тема 2. Анализ музыкального произведения и осмысление художественных замыслов композитора и исполнителя в процессе студийной работы звукорежиссера

Запись музыкальных фонограмм требует от звукорежиссера навыков работы с партитурой и клавиром. Это необходимо для более глубокого понимания творческого замысла композитора, ведь нотная запись – это объективное выражение его авторской воли. В процессе записи на звукорежиссера возлагаются обязанности по контролю за корректностью воспроизведения нотного текста: отслеживать неверные ноты, искажения ритма, нарушение интонационного строя инструментов или ансамблевой слаженности исполнения и т.д. Только в том случае, когда в процессе звукозаписи замысел композитора углубляется и обогащается можно говорить о звукорежиссере как о художнике, способном творчески воплотить содержание произведения.

Анализ образного содержания и формы записываемого произведения; особенности его фактуры, специфика трактовки композитором инструментальных тембров. Действенный анализ музыкального произведения. Действенная роль мелодии и гармонии. Музыкальные образы и их характеристики.

Функции *экспозиции*, *разработки* и *репризы* в музыкальном произведении. Тезис, антитезис и синтез в музыке.

Способы сокращения нотного письма. Музыкальные штрихи и их значение. Различные музыкальные ключи и транспозиция нотной записи. Нетрадиционные способы нотации в сочинениях композиторов XX – XXI вв. Анализ авторских ремарок.

Семантика музыкальных жанров.

Песня, танец, марш как архетипы культуры, порождающие жанровое многообразие музыкального искусства.

Типология и семиотика музыкальных темпов. Дыхание и сердечный пульс как прообразы двух типов метроритмических структур.

Музыкальные жанры: ситуативно-коммуникативные предпосылки их становления.

Программная музыка как форма музыкально-словесного семиозиса. Название музыкальных произведений и их знаковая функция.

Тема 3. Концептуальные основы воплощения звукового образа в совместной студийной работе звукорежиссера, композитора и исполнителя

Специфика творчества звукорежиссера.

Студийная работа звукорежиссера по воплощению художественной концепции, разработанной вместе с композитором и исполнителем.

Готовность звукорежиссера к записи музыкальных произведений различных жанров, художественных направлений и стилей, каждое из которых потребует индивидуального звукорежиссерского решения. Симфонии И. Гайдна, Г. Берлиоза, Д. Шостаковича не могут быть записаны одинаковыми средствами в одних и тех же условиях. Передача стиля музыкального произведения в соответствующей ему акустической обстановке – серьезная эстетическая задача, требующая от звукорежиссера не только мастерского владения техникой, но и музыкальной культуры, умения воссоздать атмосферу живого концертного звучания, характерного именно для этого сочинения.

Анализ образного содержания и формы записываемого произведения.

Прогнозирование возможных исполнительских проблем в процессе студийной работы и меры их преодоления.

Создание оптимального музыкального баланса отдельных инструментов и всего оркестра, корректное микширование (смешивание) звучаний, воспринимаемых разными микрофонами, а также объем и многоплановость звукового пространства – одни из основных технических и художественных задач звукорежиссуры.

Использование компьютерных технологий и новых алгоритмов для передачи пространственного звука, аурализации, морфинга, физического моделирования, сжатия цифровых потоков в современной практике музыкального звукорежиссера.

Тема 4. Множественность творческих подходов к интерпретации музыкального произведения в студийной работе звукорежиссера и исполнителя

В своей практической деятельности выдающиеся мастера звукорежиссуры огромное значение придают слуховому анализу различных фонограмм одного и того же произведения. В процессе таких занятий звукорежиссер совершенствует звуковысотный, ладовый, тембральный и гармонический слух, развивает музыкальную память.

Тема 5. Сравнительный анализ записей выдающихся музыкантов и звукорежиссеров. Анализ различных исполнительских и звукорежиссерских подходов к интерпретации «Болеро» М. Равеля

Сравнительный анализ исполнительских концепций музыкального произведения.

Сравнительный анализ звукорежиссерских подходов к записям музыкального произведения.

Основные средства воплощения исполнительской концепции: темп,

динамика, штрихи, характер звукоизвлечения, артикуляция.

Анализ различных исполнительских и звукорежиссерских подходов к интерпретации «Болеро» М. Равеля.

Тема 6. Форма музыкального произведения и его драматургия. «Музыкальная форма как процесс» (Б.Асафьев)

Формы музыкального произведения: простая двухчастная, простая трехчастная, сложная двухчастная и трехчастная формы, рондо, сонатная форма, симфонические формы, вариации, циклические формы.

Категория времени в анализе музыкальной драматургии произведения. Время как форма организации музыкальной драматургии.

Форма как фактор организации времени в музыкальном произведении.

Синтаксис музыкальной речи: мотив, музыкальная фраза, предложение, период. Вокальные оперные формы: речитатив, ария, ариозо, ансамбли, хоры.

Практическое освоение законов музыкально-драматургического действия, раскрытие действенной природы музыки и ее идейного, образного содержания. Анализ музыкальных фонограмм.

Методология целостного анализа музыкальной драматургии произведений.

Структурно-функциональный подход к анализу музыкального произведения в практике звукорежиссера.

Тема 7. Значение инструментовки в образном содержании музыкального произведения. Анализ цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки» в авторской версии для фортепиано и в инструментовке М. Равеля

Образное содержание и структура цикла:

1. Гном. 2. Старый замок. 3. Тюильри. 4. Быдло. 5. Балет невылупившихся птенцов. 6. Два еврея: богатый и бедный. 7. Лимож. 8. Катакомбы. 9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга). 10. Богатырские ворота.

Анализ образного содержания и выразительных средств музыкальной речи.

Факторы циклического единства сюиты.

Музыкальная драматургия произведения: волнообразная линия восходящего композиционного, ладово-интонационного развития от эпического зачина («Прогулка») к финальному апофеозу («Богатырские ворота»).

Амплуа музыкальных инструментов в трактовке М. Равеля: анализ оркестрового решения цикла.

Тема 8. Работа звукорежиссера над воплощением инструментальных тембров. Сравнительный анализ записей цикла Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» («Вариации и фуга на тему Г. Перселла»)

Тембр как категория музыковедения и его значение в практике звукорежиссуры.

Тембр как атрибут слухового восприятия музыки.

Физическая природа тембра.

Специфика коммуникативно-когнитивного восприятия тембра в студийной работе звукорежиссеров.

Основные методы контроля и управления тембром в современной композиции и звукозаписи.

Компьютерные базы данных с записями натуральных и синтезированных тембров из библиотеки семплов Centre for Digital Music.

Системы компьютерного тембрового анализа «The Vamp audio analysis plugin system» и «Sonic Visualiser».

Значение микрофонов для адекватной передачи музыкальных тембров.

Определение характеристики микрофонов:

осевая чувствительность и максимально допустимое звуковое давление (перегрузочная способность);

амплитудно-частотная характеристика электроакустического преобразования;

диаграмма направленности микрофонного приема на средних частотах;

частотные характеристики диаграммы направленности и частотная характеристика тылового приема для направленных микрофонов;

степень демпфированности приемной части микрофона;

согласованность амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик.

Тема 9. Основные этапы студийной работы звукорежиссера с композитором и исполнителем над воплощением звукового образа. Сравнительный анализ звукорежиссерских подходов к записям сюиты К. Сен-Санса «Карнавал животных»

Формирование концептуальной модели музыкальной фонограммы в соответствии с партитурой музыкального произведения, замыслом композитора и исполнителя.

В процессе студийной работы звукорежиссер должен проникнуть в творческий замысел исполнителя, понять своеобразие его музыкального мышления, особенности звукоизвлечения, фразировки, максимально способствовать выявлению его творческой индивидуальности. При этом

звукорежиссер должен создать для исполнителя максимально комфортные психологические условия, чтобы компенсировать отсутствие обратной связи с аудиторией, что свойственно живому концерту. В такой обстановке исполнитель будет с большим вниманием и доверием прислушиваться к мнению звукорежиссера о фразировке, темпах, штрихах и других нюансах своего исполнения.

Различные творческие стратегии создания художественных образов: сравнительный анализ записей сюиты К. Сен-Санса «Карнавал животных».

Средства кодирования и способы декодирования музыкальной информации.

Семиотика музыкальных образов:

1. Интродукция и королевский марш льва.
2. Курицы и петух.
3. Антилопы.
4. Черепаха.
5. Слон.
6. Кенгуру.
7. Аквариум.
8. Персонажи с длинными ушами.
9. Кукушка в чаще леса.
10. Вольера.
11. Пианисты.
12. Окаменелости.
13. Лебедь.
14. Финал.

Тема 10. Инструментальный и слуховой контроль за качеством фонограмм и критерии их оценки

Анализ качества фонограммы осуществляется по ряду параметров, сведенных в звукорежиссерский оценочный протокол. Это документ включает в себя следующие пункты:

- общая оценка звукового пространства фонограммы;
- качество ее акустического и музыкального баланса;
- качество тембropередачи;
- прозрачность музыкальной фактуры;
- качество стереофонического звучания.

Общее *пространственное впечатление* от звукозаписи – это субъективное ощущение слушателем акустического пространства, в котором находится слышимый источник звука. При этом оценивается соответствие акустического пространства музыкальному стилю и драматургии сочинения.

Акустический баланс – это соотношение прямых и отраженных сигналов. Следует оценить расположение и перемещение источников звука по глубине, а также наличие ясно выраженных звуковых планов (глубинных пластов).

Музыкальный баланс определяется как соотношение прямых сигналов. Оценивается логичность уровней звучания источников звука относительно друг друга: либо с точки зрения адекватности передачи естественного источника звука, либо с точки зрения соответствия образному содержанию исполняемого произведения. *Тембропередача* в фонограмме определяется как адекватность акустических частотных характеристик источникам звука в студии. При этом оценивается их адекватность звучанию музыкального инструмента или голоса, либо требованиям художественной выразительности.

Прозрачность – это степень прослушиваемости каждого голоса в многослойной фактуре музыкального произведения. При идеальной прозрачности фонограммы возможно слуховое восприятие всей партитуры.

Стереофоническое звучание – это локализация источников звука в трехмерном пространстве. Оценивается слуховая распознаваемость расположения источников звука в панорамном горизонтальном пространстве. Звукорежиссерский оценочный протокол

Фиксация качественных изъянов фонограммы: искажения и помехи, шумы, заметные монтажные склейки, эпизоды, отличающиеся по манере исполнения, разности динамики и темпов, различию в строе, изменениям в уровне звукового сигнала и т. п.

Понятие вертикального монтажа.

Основные принципы монтажа фонограмм. Возможность обработки материала при монтаже. Особые звукорежиссерские приемы («захлест», «параллельное звучание», транспонирование звучания и т.п.).

Достижение заданных параметров звучания в процессе премастеринга. Работы по оптимизации уровней громкости с использованием многополосного компрессора, спектральной коррекции и частотных фильтров.

Итоговая запись *мастер-ленты* или *мастер-диска* для последующего изготовления тиражных оригиналов или матриц.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 1. Введение в предмет. Формы творческого сотрудничества звукорежиссера, композитора и исполнителя в процессе студийной работы над записью музыкальных произведений

Вопросы

1. Музыкальная звукорежиссура как специфическая форма художественного творчества, направленная на создание звукового образа музыкального произведения.
2. Звукорежиссер как связующее звено между композитором, исполнителем и другими участниками творческого процесса.
3. Содержание и формы творческого сотрудничества звукорежиссера, композитора и исполнителя в процессе студийной работы.

Список рекомендуемой литературы

1. Гаклин, Д. И. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи [Текст] / Ком. по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. Науч.-метод. отд. – М. : б. и., 1966. – 38 с.
2. Назарян, Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов : пер. с англ. / Б. Назарян. – М. : IN/OUT, 1997. – 80 с.
3. Севашко, А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм / А. В. Севашко. – М. : Альтекс-А, 2004. – 431 с.

Тема 2. Анализ музыкального произведения и осмысление художественных замыслов композитора и исполнителя в процессе студийной работы звукорежиссера

Вопросы

1. Анализ образного содержания и формы записываемого произведения.
2. Осмысление художественного замысла композитора в процессе изучения партитуры и клавира.
3. Совместный анализ музыкального произведения звукорежиссером и композитором.
4. Осмысление художественного замысла исполнителя в процессе совместного анализа музыкального произведения.

Список рекомендуемой литературы

1. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры tonальной музыки : учеб. пособие для студ. ВУЗов / М. Ш. Бонфельд. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2. – 208 с.
2. Гаклин, Д. И. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи [Текст] / Ком. по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. Науч.-метод. отд. – М. : б. и., 1966. – 38 с.
3. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие / Л. А. Мазель. – М. : Музыка, 1979. – 536 с.
4. Медушевский, В. Как устроены художественные средства музыки? / В. Медушевский // Эстетические очерки : сб. ст. / сост. и общ. ред. С. Раппопорта. – М. : Сов. композитор, 1977. – С. 79–113.

Тема 3. Концептуальные основы воплощения звукового образа в совместной студийной работе звукорежиссера, композитора и исполнителя

Вопросы

1. Специфика творчества звукорежиссера.
2. Студийная работа звукорежиссера по воплощению творческого замысла исполнителя.
3. Создание оптимального музыкального баланса отдельных инструментов, корректное микширование звучаний, воспринимаемых разными микрофонами.
4. Использование компьютерных технологий для цифровой обработки звука, создания трехмерного звукового пространства и тембрального моделирования.

Список рекомендуемой литературы

1. Динов, В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – 368 с.
2. Искусство и новые технологии : сб. науч. тр. / РИИИ / отв. ред. Я. Иоскевич. – СПб. : РИИИ, 2001. – 147 с.
3. Никамин, В. А. Цифровая звукозапись, технология и стандарты / В. А. Никамин ; под ред. М. В. Фипкова. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 247 с.
4. Нисбетт, А. Звуковая студия : пер. с англ. Кн. 1. / А. Нисбетт. – М. : IN/OUT, 1996. – 464 с.

5. Фрай, Д. Микширование живого звука : пер. с англ. / Д. Фрай. – М. : IN/OUT, 1996. – 132 с.

Тема 4. Множественность творческих подходов к интерпретации музыкального произведения в студийной работе звукорежиссера и исполнителя

Вопросы

1. Музыкальное исполнительство как выражение новых смысловых контекстов.
2. Образно-смысловое содержание исполнительской интерпретации.
3. Смысловые преобразования авторского текста исполнителем-интерпретатором.
4. Творчество звукорежиссера как форма интерпретации музыкального произведения.

Список рекомендуемой литературы

1. Володин, А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука / А. Володин // Музыкальное искусство и наука : сб. ст. Вып. I. / ред., вступ. ст. Е. Назайкинского. – М. : Музыка, 1970. – С. 11-38.
2. Дворко, Н. Основы звукорежиссуры : творческий практикум : учеб. пособие / Н. Дворко, В. Динов, С. Шугаль, Ю. Кубицкий. – СПб. : СПбГУП, 2005. – 168 с.
3. Игнатов, П. В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера : автореф. дис. соиск. уч. степ. канд. искусствоведения : 17.00.09 / П. В. Игнатов. – СПб., 2006. – 129 с.
4. Никамин, В. А. Цифровая звукозапись, технология и стандарты / В. А. Никамин ; под ред. М. В. Фипкова. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 247 с.

Тема 5. Сравнительный анализ записей выдающихся музыкантов и звукорежиссеров

Вопросы

1. Сравнительный анализ исполнительских концепций музыкального произведения.
2. Сравнительный анализ звукорежиссерских подходов к записям музыкального произведения.
3. Основные средства воплощения исполнительской концепции: темп,

динамика, штрихи, характер звукоизвлечения, артикуляция.

4. Анализ различных исполнительских и звукорежиссерских подходов к интерпретации «Болеро» М. Равеля.

Список рекомендуемой литературы

1. Динов, В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – 368 с.

2. Игнатов, П. В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера : автореф. дис. соиск. уч. степ. канд. искусствоведения : 17.00.09 / П. В. Игнатов. – СПб., 2006. – 129 с.

3. Крейн, Ю. Г. Симфонические произведения Мориса Равеля [Текст] / Ю. Г. Крейн. – М. : Музгиз, 1962. – 224 с.

Тема 6. Форма музыкального произведения и его драматургия. «Музыкальная форма как процесс» (Б. Асафьев)

Вопросы

1. Основные формы музыкального произведения. Классификация музыкальных форм по принципу их развития.

2. Методология целостного анализа музыкальной драматургии произведений.

3. Структурно-функциональный подход к анализу музыкального произведения в практике звукорежиссера.

4. Раскрытие действенной природы музыки, ее идейно-образного содержания и драматургии в процессе анализа фонограмм.

Список рекомендуемой литературы

1. Игнатов, П. В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера : автореф. дис. соиск. уч. степ. канд. искусствоведения : 17.00.09 / П. В. Игнатов. – СПб., 2006. – 129 с.

2. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие / Л. А. Мазель. – М. : Музыка, 1979. – 536 с.

3. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие / В. Н. Холопова ; 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.

4. Мазель, Л. А. Анализ музыкальных произведений [Текст] : учеб. спец. курса для муз. вузов / Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – Ч. 2. – 295 с.

Тема 7. Значение инструментовки в образном содержании музыкального произведения. Анализ цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки» в авторской версии для фортепиано и в инструментовке М. Равеля

Вопросы

1. Содержание и структура цикла «Картинки с выставки».
2. Анализ образного содержания и выразительных средств произведения.
3. Воплощение идейно-образного содержания произведения в инструментовке М. Равеля.
4. Трактовка выразительных возможностей музыкальных инструментов в оркестровой версии «Картинок с выставки» М. Равеля.
5. Анализ электронной версии «Картинок с выставки» современного японского композитора, программиста и звукорежиссера Исао Томиты.

Список рекомендуемой литературы

1. Абызова, Е. Н. «Картинки с выставки» Мусоргского / Е. Н. Абызова. – М. : Музыка, 1987. – 46 с.
2. Майкапар, А. М. М. Мусоргский. «Картинки с выставки» / А. М. Майкапар // Искусство. – №24. – 2006.
3. Скрябина, А. С. Картинки с выставки М. Мусоргского в стилевых диалогах с современностью / А. С. Скрябина // Южно-Российский музыкальный альманах. – М. – 2015. – №1 (18). – С. 74-79
4. Фортунатов, Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей / Ю. А. Фортунатов ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; сост., расшифр. текста лекц., примеч. Е. И. Гординой. – М. : Композитор, 2004. – 382 с.

Тема 8. Работа звукорежиссера над воплощением инструментальных тембров. Сравнительный анализ записей цикла Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» («Вариации и fuga на тему Г. Перселла»)

Вопросы

1. Физическая природа тембра.
2. Тембр как атрибут слухового восприятия музыки.
3. Тембр как категория музыковедения и его значение в практике звукорежиссуры.
4. Выбор микрофонов для адекватной передачи музыкальных тембров.
5. Управление параметрами тембра с помощью современных компьютерных технологий.

Список рекомендуемой литературы

1. Володин, А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука / А. Володин // Музыкальное искусство и наука : сб. ст. / ред., вступ. ст. Е. Назайкинского. – М. : Музыка, 1970. – С. 11-38
2. Динов, В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – Вып. I. – 368 с.
3. Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов : справочник / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 367 с.

Тема 9. Основные этапы студийной работ звукорежиссера с композитором и исполнителем над воплощением звукового образа. Сравнительный анализ звукорежиссерских подходов к записям сюиты К.Сен-Санса «Карнавал животных»

Вопросы

1. Формирование концептуальной модели музыкальной фонограммы в соответствии с партитурой музыкального произведения, замыслом композитора и исполнителя в работе звукорежиссера.
2. Семиотика музыкальных образов в сюите К.Сен-Санса «Карнавал животных».
3. Различные стратегии создания художественных образов: сравнительный анализ записей сюиты К.Сен-Санса «Карнавал животных».

Список рекомендуемой литературы

1. Динов, В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – 368 с.
2. Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов : справочник / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 367 с.
3. Майкапар, А. М. М. Мусоргский. «Картинки с выставки» / А. М. Майкапар // Искусство. – № 24. – 2006.

Тема 10. Инструментальный и слуховой контроль за качеством фонограмм и критерии их оценки

Вопросы

1. Анализ качества фонограммы в оценочном протоколе звукорежиссера.

2. Основные параметры оценки звукозаписи. Понятия акустического и музыкального баланса, тембродопередачи, прозрачности и стереофонического звучания исполняемого произведения.

3. Адекватность акустических частотных характеристик фонограммы реальным источникам звука в студии.

Список рекомендуемой литературы

1. Динов, В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – 368 с.

2. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Ефимова. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 140 с.

3. Кондрашин, П. Типичные ошибки звукорежиссеров при записи и сведении фонограмм / П. Кондрашин // Звукорежиссер. – № 2. – 1999.

Форма текущей аттестации – зачет.

Форма проведения зачета – защита реферата по одной из тем учебной программы (по выбору слушателя).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Абызова, Е. Н. «Картинки с выставки» Мусоргского / Е. Н. Абызова. – М. : Музыка, 1987. – 46 с.
2. Авербах, Е. М. Рождение звукового образа / Е. М. Авербах. – М. : Искусство, 1985. – 195 с.
3. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры тональной музыки : учеб. пособие для студ. ВУЗов. / М. Ш. Бонфельд. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2. – 208 с.
4. Вахромеев, В. Элементарная теория музыки : учебник / В. Вахромеев. – М.: Музыка, 2007. – 254 с.
5. Гаклин, Д. И. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи [Текст] / Ком. по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. Науч.-метод. отд. – М. : б. и., 1966. – 38 с.
6. Дворко, Н. Основы звукорежиссуры : творческий практикум : учеб. пособие / Н. Дворко, В. Динов, С. Шугаль, Ю. Кубицкий. – СПб. : СПбГУП, 2005. – 168 с.
7. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторские техники / Э. Денисов. – М. : Музыка, 1986. – 156 с.
8. Динов, В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре / Динов, В. Г. – СПб. : Геликон Плюс, 2002. – 368 с.
9. Игнатов, П. В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера : автореф. дис. соиск. уч. степ. канд. искусствоведения : 17.00.09 / П. В. Игнатов. – СПб., 2006. – 129 с.
11. Карс, А. История оркестровки / А. Карс. – М. : Музыка, 1990. – 304 с
12. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Гитр, 1986. – 305 с.
10. Крейн, Ю. Г. Симфонические произведения Мориса Равеля [Текст] / Ю. Г. Крейн. – М. : Музгиз, 1962. – 224 с.
11. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие / Л. А. Мазель. – М. : Музыка, 1979. – 536 с.
12. Майкапар, А. М. М. Мусоргский. «Картинки с выставки» / А. М. Майкапар // Искусство. – №24. – 2006.
13. Медушевский, В. Как устроены художественные средства музыки? / В. Медушевский // Эстетические очерки : сб. ст. / сост. и общ. ред. С. Раппопорта. – М. : Сов. композитор, 1977. – С. 79-113
14. Назарян, Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов : пер. с англ. / Б. Назарян. – М. : IN/OUT, 1997. – 80 с.
15. Никамин, В. А. Цифровая звукозапись, технология и стандарты /

под ред. М. В. Фипкова. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 247 с.

16. Нисбетт, А. Звуковая студия : пер. с англ. Кн. 1. / А. Нисбетт. – М. : IN/OUT. – 1996. – 464 с.

17. Севашко, А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм / А. В. Севашко. – М. : Альтекс-А, 2004. – 431 с.

18. Юсса, Е. Б. Звукорежиссер в системе музыкальной художественной коммуникации / Е. Б. Юсса // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2016. – №7. – с. 155.

Дополнительная

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика / И. Алдошина, Р. Приттс. – СПб : Композитор, 2006. – 760 с.

2. Володин, А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука / А. Володин // Музыкальное искусство и наука : сб.ст. / ред., вступ. ст. Е. Назайкинского. – М. : Музыка, 1970. – Вып. I. – С. 11–38.

3. Дворко, Н. Основы звукорежиссуры : творческий практикум : учеб. пособие / Н. Дворко, В. Динов, С. Шугаль, Ю. Кубицкий. – СПб. : СПбГУП, 2005. – 168 с.

4. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Ефимова. – М. : Аспект Пресс, 2005 (ОАО Можайский полигр. комб.). – 140 с.

5. Кондрашин, П. Типичные ошибки звукорежиссеров при записи и сведении фонограмм / П. Кондрашин // Звукорежиссер. – № 2. – 1999.

6. Крейн, Ю. Симфонические произведения М. Равеля / Ю. Крейн. – М. : 1962. – 224 с.

7. Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов : справочник / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 367 с.

8. Мазель, Л. А. Анализ музыкальных произведений [Текст] : учеб. спец. курса для муз. вузов Ч. 2 / Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 295 с.

9. Медушевский, В. Как устроены художественные средства музыки? / В. Медушевский // Эстетические очерки : сб. ст. / сост. и общ. ред. С. Раппопорта. – М. : Сов. композитор, 1977. – Вып. 4. – С. 79-113.

10. Скрябина, А. С. Картинки с выставки М. Мусоргского в стилевых диалогах с современностью / А. С. Скрябина // Южно-Российский музыкальный альманах. – М. – 2015. – №1 (18). – С. 74-79.

11. Фортунатов, Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей / Ю. А. Фортунатов ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; сост., расшифр. текста лекц., примеч. Е. И. Гординой. – М. : Композитор, 2004. – 382 с.

12. Фрай, Д. Микширование живого звука : пер. с англ. / Д. Фрай. – М. :

IN/OUT. 1996. – 132 с.

13. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие / В. Н. Холопова ; 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.

14. Цуккерман, В. Я. Анализ музыкальных произведений : общие принципы развития и формообразования. Простые формы / В. Я. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 296 с.

15. Элкин, Е. Звук и изображение / Е. Элкин ; пер. с англ. Г. Н. Митрофанов. – М. : Связь, 1978. – 344 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ