

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»**

**Многофункциональный учебно-производственный центр
звукозаписи и звукорежиссуры**

Принято решением Ученого совета
29 марта 2016 года, протокол 03/16

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по научной работе, профессор

К. В. Зенкин К. В.

Приложение № 33.16
к приказу № 134-У
от « 30 ~~марта~~ » 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор, профессор

Соколов А. С.

**Требования к содержанию
Государственной итоговой аттестации
в части
«Художественно-творческая работа»**

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по творческой специальности
53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры

Квалификации: Музыкальный звукорежиссер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года

Требования разработаны в соответствии

- с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры»;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (проект);
- с учебными планами по основным образовательным программам высшего образования (ассистентура-стажировка).

Одобрено и утверждено на заседании МУПЦЗЗ

Протокол № _____ от «18» января 2016 года

Зав. Центром Н.И. Задорожная Т. В.

1. Общие положения

Программа выпускной квалификационной работы по форме «Художественно-творческая работа» для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по творческой специальности 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) (М., 2015) и Основной профессиональной образовательной программой (Московская консерватория, 2016).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать результаты художественно-творческой работы, а также свою способность и умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области педагогической деятельности в высшей школе, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, должны полностью соответствовать требованиям ОПОП, освоенной ассистентом-стажером за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки ассистентов-стажеров

Область профессиональной деятельности ассистентов-стажеров включает:

- профессиональную деятельность по созданию продукции музыкальной звукорежиссуры,
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
- музыкально-просветительскую деятельность.

Объекты профессиональной деятельности ассистентов-стажеров:

- обучающиеся,
- организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- музыкальное произведение в различных формах его существования,
- авторы-создатели произведений музыкального искусства,
- музыкальные инструменты,
- творческие коллективы, исполнители,
- технические средства записи и обработки звука,
- слушатели и зрители театров, концертных залов,
- потребители продукции звукозаписывающих фирм,
- средства массовой информации, учреждения культуры и профессиональные ассоциации.

При представлении выпускной квалификационной работы по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальный класс».

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных звукорежиссеров, способных создавать художественный звуковой образ музыкальных произведений различных жанров и стилей на основе творческого анализа исполняемой музыки и особенностей исполнительской интерпретации, способных так же воссоздавать фонографический образ исполняемой музыки при помощи технических средств звукорежиссуры, владеющих методологией анализа художественных фонограмм и оценки художественного и технического качества звучания, понимающих особенности композиторского стиля и исполнительского прочтения исполняемой музыки, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, знающих особенности игры на различных музыкальных инструментах, а так же оркестрового и ансамблевого исполнительства.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений в создании звукового образа, фонографической интерпретации музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в передаче звукового образа в фонографическую картину, постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим слуховым опытом, включающим и «живое» исполнительство и записи произведений различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, развитие навыков общения с исполнителями, композиторами, продюсерами и другими участниками творческого процесса при создании фонограмм, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, свободы самовыражения, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров фонографического слуха, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе проведения записи и работы над фонограммами, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе записи музыки, совершенствование навыков чтения партитур и любого нотного текста.

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

знать: историю развития творческих и технических возможностей звукозаписи, эстетические основы и особенности художественного воплощения звучания фонограмм разных периодов развития звукозаписи, особенности аналоговой и цифровой записи, современные технологии звукозаписи, монтажа, сведения, мастеринга звука, особенности записи музыки для кино, особенности записи концертов, звуковое оборудование ведущих мировых производителей;

уметь: записывать, монтировать и сводить музыку различных жанров, стилей и исполнительских составов, анализировать и подвергать критическому разбору художественные и технические особенности звучания музыкальных произведений и фонограмм, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в фонографической картине, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию звучания музыкального произведения основываясь на анализе композиторского стиля и особенностях исполнения, а так же акустических и технологических условиях проведения записи;

владеть: профессиональной терминологией на русском и английском языках, аналоговыми и цифровыми технологиями звукозаписи с учетом передовых и новаторских течений, профессиональным оборудованием записи и обработки звука, компьютерными программами и редакторами профессиональной работы со звуком, методами профессионального общения и создания доброжелательной и плодотворной обстановки в творческом процессе, мотивами и навыками постоянного совершенствования своего профессионального уровня при помощи знакомства с передовыми профессиональными изданиями, участия в международных профессиональных форумах.

Данная дисциплина способствует формированию у выпускника *профессиональных компетенций*, связанных со способностью к художественно-творческой деятельности, что заключается в способностях:

- создавать продукцию музыкальной звукорежиссуры (ПК-6);
- сотворчества с режиссером-постановщиком, композитором и исполнителями (ПК-7);
- проявлять креативность профессионального мышления, находить нестандартные художественно-технические решения (ПК-8);
- использовать в работе современные приемы звукозаписи и современное оборудование (ПК-9);
- работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-10);
- работать в области концертного звукоусиления в различных жанрах и стилях музыки, осуществлять концертную звукозапись, создавать звуковой образ в театральных постановках, осуществлять звукозапись для теле-радиовещания, запись музыки для кино с учетом

специфических особенностей аудиопроизводства в сфере кинематографа, запись академической музыки больших и малых форм, народной музыки, эстрадной музыки с учетом ее последующей реализации (выпуск компакт-диска, теле-, радио-, интернет эфир) и спецификой этой реализации (ПК-11);

– осуществлять профессиональную оценку фонограмм, профессиональных обзоров, технических спецификаций (ПК-12);

– осуществлять мастеринг фонограмм разных стилей и с различным целевым выходом продукта (ПК-13);

– осуществлять аудиопроизводство в рамках цифрового вещания (ПК-14);

– оформлять технический райдер согласно потребностям музыкантов (ПК-15);

– осуществлять работы в области постпродакшн (ПК-16);

– разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет») (ПК-18).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

знание: истории развития творческих и технических возможностей звукозаписи, эстетических основ и особенностей художественного воплощения звучания фонограмм разных периодов развития звукозаписи, особенностей аналоговой и цифровой записи, современных технологий звукозаписи, монтажа, сведения, мастеринга звука, особенностей записи музыки для кино, особенностей записи концертов, звукового оборудования ведущих мировых производителей;

умения: записывать, монтировать и сводить музыку различных жанров, стилей и исполнительских составов, анализировать и подвергать критическому разбору художественные и технические особенности звучания музыкальных произведений и фонограмм, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в фонографической картине, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию звучания музыкального произведения основываясь на анализе композиторского стиля и особенностях исполнения а так же акустических и технологических условиях проведения записи;

владение: профессиональной терминологией на русском и английском языках, аналоговыми и цифровыми технологиями звукозаписи с учетом передовых и новаторских течений, профессиональным оборудованием записи и обработки звука, компьютерными программами и редакторами профессиональной работы со звуком, методами профессионального общения и создания доброжелательной и плодотворной обстановки в творческом процессе, мотивами и навыками постоянного совершенствования своего профессионального уровня при помощи знакомства с передовыми профессиональными изданиями, участия в международных профессиональных форумах.

3. Содержание и порядок проведения государственной итоговой аттестации в части «Художественно-творческая работа»

Выпускная квалификационная работа по данной форме представляет собой представление творческо-исполнительского проекта, которое должно включать публичное представление не менее десяти фонограмм произведений различных стилей и жанров, включая произведения крупных составов, оркестровые и хоровые исполнения, инstrumentальный концерт, каннатно-ораториальные сочинения, созданные выпускником в процессе обучения в ассистентуре-стажировке за 2 учебных года.

Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела выпускной квалификационной работы ассистента-стажера обсуждается и утверждается на заседании Многофункционального учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры не позднее, чем за 5 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

По итогам концертного исполнения произведений выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Критерии оценивания раздела ГИА «Художественно-творческая работа»

Оценка «5» (отлично) ставится,

если у ассистента-стажера на высоком профессиональном, образно-художественном уровне развиты следующие умения:

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, глубоко раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

– создавать фонографическую картину музыкального произведения в полном соответствии со стилистикой и исполнительской интерпретацией музыкального произведения;

если ассистент-стажер обладает:

- незаурядной творческой индивидуальностью;
- яркостью образного мышления;
- способностью передавать образы в фонографическую картину

если ассистент-стажер демонстрирует:

- зрелость музыкального мышления;
- понимание стиля;
- понимание содержания и формы исполняемого произведения;
- художественный вкус и культуру звучания своих фонограмм;
- знание исполнительских традиций;
- высокую стрессоустойчивость и доброжелательность в общении;

если ассистент-стажер владеет:

- свободой в управлении фонографической картиной;
- разнообразными технологическими приёмами работы с «живой» и искусственной акустикой студии или зала;
- оборудованием для создания звуковых образов;
- технологиями записи, монтажа, сведения и мастеринга музыкальных произведений;
- приемами психической саморегуляции, свободой общения с участниками творческого процесса;

Оценка «4» (хорошо) ставится,

если у ассистента-стажера на хорошем профессиональном, образно-художественном уровне развиты следующие умения:

– находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, глубоко раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

– создавать фонографическую картину музыкального произведения в полном соответствии со стилистикой и исполнительской интерпретаций музыкального произведения;

если ассистент-стажер обладает:

- незаурядной творческой индивидуальностью;
- яркостью образного мышления;
- способностью передавать образы в фонографическую картину

если ассистент-стажер демонстрирует:

- зрелость музыкального мышления;
- понимание стиля;
- понимание содержания и формы исполняемого произведения;
- художественный вкус и культуру звучания своих фонограмм;
- знание исполнительских традиций;
- высокую стрессоустойчивость и доброжелательность в общении;

если ассистент-стажер владеет:

- свободой в управлении фонографической картиной;
- разнообразными технологическими приёмами работы с «живой» и искусственной акустикой студии или зала;

- оборудованием для создания звуковых образов;
- технологиями записи, монтажа, сведения и мастеринга музыкальных произведений;
- приемами психической саморегуляции, свободой общения с участниками творческого процесса;

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится,

если у ассистента-стажера на недостаточном профессиональном, образно-художественном уровне развиты следующие умения:

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, глубоко раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

создавать фонографическую картину музыкального произведения в полном соответствии со стилистикой и исполнительской интерпретацией музыкального произведения;

если ассистент-стажер в недостаточной степени обладает:

- незаурядной творческой индивидуальностью;
- яркостью образного мышления;
- способностью передавать образы в фонографическую картину

если ассистент-стажер в недостаточной степени демонстрирует:

- зрелость музыкального мышления;
- понимание стиля;
- понимание содержания и формы исполняемого произведения;
- художественный вкус и культуру звучания своих фонограмм;
- знание исполнительских традиций;
- высокую стрессоустойчивость и доброжелательность в общении;

если ассистент-стажер недостаточно владеет:

- свободой в управлении фонографической картиной;
- разнообразными технологическими приёмами работы с «живой» и искусственной акустикой студии или зала;
- оборудованием для создания звуковых образов;
- технологиями записи, монтажа, сведения и мастеринга музыкальных произведений;
- приемами психической саморегуляции, свободой общения с участниками творческого процесса;

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится,

если у ассистента-стажера не развиты на профессиональном и образно-художественном уровне следующие умения:

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, глубоко раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

создавать фонографическую картину музыкального произведения в полном соответствии со стилистикой и исполнительской интерпретацией музыкального произведения;

если ассистент-стажер не обладает:

- незаурядной творческой индивидуальностью;
- яркостью образного мышления;
- способностью передавать образы в фонографическую картину

если ассистент-стажер не демонстрирует:

- зрелость музыкального мышления;
- понимание стиля;
- понимание содержания и формы исполняемого произведения;
- художественный вкус и культуру звучания своих фонограмм;
- знание исполнительских традиций;
- высокую стрессоустойчивость и доброжелательность в общении;

если ассистент-стажер не владеет:

- свободой в управлении фонографической картиной;
- разнообразными технологическими приёмами работы с «живой» и искусственной акустикой студии или зала;

- оборудованием для создания звуковых образов;
- технологиями записи, монтажа, сведения и мастеринга музыкальных произведений;
- приемами психической саморегуляции, свободой общения с участниками творческого процесса.

5. Список рекомендуемой литературы

1. Алдошина И. А. Амбиофония / И. А. Алдошина // Шоу-Мастер. – 2005. – №1. – С. 28.
2. Анерт В., Штеффен Ф. Техника звукоусиления. Теория и практика. Издательство «ООО Леруша».
3. Антонов Л. И. Реставрация грамзаписей / Л. И. Антонов // Звукорежиссёр. – 2004. – №7. – С. 56-62. – №8. – С. 64-71.
4. Бернар Ж. Руководство по записи звука / Ж. Бернар. – М.: НИОКРТ, 1962.
5. Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт; пер. с нем. – М.: Энергия, 1979. – 224 с.
6. Гаклин Д. И. Звукорежиссёр и исполнитель в процессе звукозаписи / Д. И. Гаклин. — М.: Комитет по радиовещанию и телевидению, 1966. – 37 с.
7. Гроссман А. В. Художественные проблемы передачи звука / А. В. Гроссман // Труды ВНИИТР. – М., 1972. – № 2. – С. 37-42.
8. Загуменнов А. П. Реставрация музыкальных записей» Москва, Издательство «НТ Пресс», 2005.
9. Кирн П. Цифровой звук (Реальный мир) // Москва-Санкт-Петербург-Киев, Издательский дом «Вильямс», 2008.
10. Кондрашин П. Маленькие секреты для большой компании звукорежиссеров или 34 способа работы с исполнителем / Журнал «Шоу Мастер» № 3-4 2002 (<http://www.show-master.ru/archive/30/130.shtml>).
11. Кондрашин П. Музыкальные инструменты перед микрофоном, № 1 (www.625-net.ru/archive/z0101/kondrashin.htm), 3-5/2001 (www.625-net.ru/archive/z0301/kondrashin.htm) (www.625-net.ru/archive/z0401/kondrashin.htm) (www.625-net.ru/archive/z0501/recording.htm)
12. Кондрашин П. Музыкальные коллективы перед микрофоном, №№ 7-9/2001 (www.625-net.ru/archive/z0701/musiccol.htm) (www.625-net.ru/archive/z0801/recording_4.htm) (www.625-net.ru/archive/z0901/music.htm), 1/2002 (www.625-net.ru/archive/z0102/kondrashin.htm).
13. Кондрашин П. Применение PZM микрофонов (с компакт-диском) 1/2000 (www.625-net.ru/archive/z0100/record.htm).
14. Кондрашин П. Принципы расстановки микрофонов // Журнал «Звукорежиссер», 10/2000 (www.625-net.ru/archive/z1000/7.htm).
15. Кондрашин П. Слушаем микрофоны (с компакт-диском) №6/2002 (www.625-net.ru/archive/z0602/recording_3.htm).
16. Кондрашин П. Типичные ошибки звукорежиссеров при записи и сведении фонограмм / 2/1999 (www.625-net.ru/archive/z0299/c4.htm).
17. Кругликова С. Монтаж как творческий процесс №2/2001 (www.625-net.ru/archive/z0201/recording_4.htm).
18. Нисбетт А. Звуковая студия. – М., 1979.
19. Нисбетт А. Применение микрофонов. – Москва, 1981.
20. Нисбетт А. Студия радиовещания и звукозаписи. Методы использования студийного оборудования / А. Нисбетт; сокр. пер. с англ. – М.: Искусство, 1971. – 309 с.
21. Рождение звукового образа. (Художественные проблемы в звукозаписи, экраных искусствах и на радио.) / Сост. Е. М. Авербах. – М.: Искусство. – 1985. – 239 с.
22. Соболева М. Многодорожечная запись в классической музыке, №4/2002 (www.625-net.ru/archive/z0402/multitrackrec.htm).
23. Соболева М. Монтаж музыкальных фонограмм, №№8-10/2002 (www.625-net.ru/archive/z0802/soboleva.htm) (www.625-net.ru/archive/z0902/montage.html) (www.625-net.ru/archive/z1002/editing.htm).
24. Соболева М. Особенности трансляционных записей, № 2/2003.
25. Сухин Д. Применение задержек при озвучивании залов, №6/2003.
26. Фердуев В. Л. Корреляционный критерий оптимума реверберации / В. Л. Фердуев // Акустический журнал. – 1957. – вып. 1. – С. 74-78.

27. Франк Г. М. Шесть бесед о звуке / Г. М. Франк. – М.: Искусство, 1971. – 84 с.
28. Gibson D. The Art of Mixing. Visual guide to recording, engineering and production / D/ Gibson. – MixBooks. – 1997. – 54 p.
29. Mixerman. Zen and the art of Mixing / Hal Leonard Books. – 2012.
30. Mixerman. Zen and the art of Producing / Hal Leonard Books. – 2012.
31. Mixerman. Zen and the art of Recording / Hal Leonard Books. – 2012.
32. Taylor C. Microphone Applications for Classical Recording / C. Taylor. — Recording Engineer/Produsser. — 1983. – 103 p.
33. Williams M. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording/ Editrice Il Rosto.- 2004.

Интернет ресурсы:

<http://www.soundonsound.com/news>
<http://www.mixonline.com/>
<http://www.audiomediainternational.com/>
<http://dgrproducts.com/mix-anatomy-bob-horn/>
<https://theproaudiofiles.com/>
<http://plus.pointblanklondon.com/>
<https://ask.audio/>
<http://www.musicradar.com/>
<http://www.emusician.com/>
<http://www.audiomediainternational.com/>
<http://www.thesound.co.nz/News.aspx>
<http://www.meyersound.com/news-index/>
<http://www.psneurope.com/>
<http://www.prosoundweb.com/>
<http://www.prosoundnetwork.com/>