

**федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный
институт»**

Технология художественно-звукового оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств**

Учебный план Технология заочное_2022_заочное_.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах: зачеты с оценкой 4
в том числе:		
аудиторные занятия	16	
самостоятельная работа	88	

часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
Вид занятий	уп	рп		
Лекции	6	6	6	6
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	88	88	88	88
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кфилн, Профессор, Бадаев А.Ф.; Доцент, Кравцев В.А.

Рабочая программа дисциплины

Технология художественно-звукового оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

утвержденного учёным советом вуза от 27.05.2022 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Понимание природы создания, распространения и восприятия звуковых явлений, в купе со знанием современного оборудования и принципами его эксплуатации, а так же ряда вопросов архитектурной и электроакустики театров и концертных залов, позволяет студентам сформировать целостное представление о постановочных средствах театра, как синтетического искусства, где звук играет одну из ведущих ролей в восприятии художественного образа.
1.2	Основной целью курса является ознакомить студентов, будущих художников-технологов сцены, с развитием науки о звуке, физической природой звуковых явлений и основами психоакустики в аспекте потребностей театра, а также дать им знания в области типов современного звукового оборудования, принципов работы звукового цеха и задачах звукорежиссера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Устройство и оборудование сцены
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика (преддипломная)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	
Знать	
Знает профессиональную терминологию в области театрального искусства. Знает о новейших достижениях в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов в своей профессиональной области	
Уметь	
Умеет применять на практике новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов	
Владеть	
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в своей профессиональной области Владеет научной терминологией в профессиональной области	

ПК-1: Способен ориентироваться в истории и теории сценического оформления спектакля	
Знать	
Знает историю творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области. Знает историю и теорию сценического оформления современной сцены	
Уметь	
Умеет ориентироваться в современном российском и мировом театральном процессе	
Владеть	
Владеет основами теории сценического оформления в своей профессиональной области Владеет научной терминологией в профессиональной области	

ПК-3: Способен провести организационно-подготовительную работу	
Знать	
Знает основные этапы проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности	
Уметь	
Умеет организовать слаженную работу разнородного коллектива	
Владеть	
Владеет основами методологии организации работы коллектива Владеет навыками профессиональной этики	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание

	Раздел 1.						
1.1	Тема 1. Предмет и задачи курса. Общий обзор и терминология Введение. Определение предмета звуковое оформление спектакля, роль науки о звуке – акустики – в качестве научной основы для решения ряда задач современного театрального искусства и прочих видов представлений. Основные понятия предмета – звук и пространство, музыка и речь. Понятие театра, как синтетического, многосоставного искусства. Обзор постановочных средств. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля /Лек/	4	0,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.2	Тема 1. Предмет и задачи курса. Общий обзор и терминология Введение. Определение предмета звуковое оформление спектакля, роль науки о звуке – акустики – в качестве научной основы для решения ряда задач современного театрального искусства и прочих видов представлений. Основные понятия предмета – звук и пространство, музыка и речь. Понятие театра, как синтетического, многосоставного искусства. Обзор постановочных средств. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля /Пр/	4	0,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.3	Тема 1. Предмет и задачи курса. Общий обзор и терминология Введение. Определение предмета звуковое оформление спектакля, роль науки о звуке – акустики – в качестве научной основы для решения ряда задач современного театрального искусства и прочих видов представлений. Основные понятия предмета – звук и пространство, музыка и речь. Понятие театра, как синтетического, многосоставного искусства. Обзор постановочных средств. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля /Ср/	4	10	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.4	Тема 2. История развития науки о звуке в аспекте эволюции театрального пространства и сценических задач История развития акустики в различные периоды от античности до наших дней. Периодизация. Обзор современной аудиопромышленности – громкоговорители, микрофоны, усилители, передатчики, процессоры и другие виды оборудования. Новые цифровые технологии /Лек/	4	1	ПК-1 ПК-2 ПК-3			

1.5	Тема 2. История развития науки о звуке в аспекте эволюции театрального пространства и сценических задач История развития акустики в различные периоды от античности до наших дней. Периодизация. Обзор современной аудиопромышленности – громкоговорители, микрофоны, усилители, передатчики, процессоры и другие виды оборудования. Новые цифровые технологии /Пр/	4	1,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.6	Тема 2. История развития науки о звуке в аспекте эволюции театрального пространства и сценических задач История развития акустики в различные периоды от античности до наших дней. Периодизация. Обзор современной аудиопромышленности – громкоговорители, микрофоны, усилители, передатчики, процессоры и другие виды оборудования. Новые цифровые технологии /Ср/	4	10	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.7	Тема 3. Физические свойства звука и основы психоакустики во взаимодействии с задачами и способами расчета акустики театров и концертных залов Основные физические свойства звука и понятия: Механические колебания. Структура слуховой системы и ее основные функции. Акустика театров и концертных залов. Акустика лекционных залов (аудиторий) и зрительных залов драматических театров. Акустика залов оперных театров. Акустика концертных залов. Компьютерное моделирование акустики помещений. Аурализация. Системы озвучивания и звукоусиления. Акустика звукозаписывающих студий /Лек/	4	1	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.8	Тема 3. Физические свойства звука и основы психоакустики во взаимодействии с задачами и способами расчета акустики театров и концертных залов Основные физические свойства звука и понятия: Механические колебания. Структура слуховой системы и ее основные функции. Акустика театров и концертных залов. Акустика лекционных залов (аудиторий) и зрительных залов драматических театров. Акустика залов оперных театров. Акустика концертных залов. Компьютерное моделирование акустики помещений. Аурализация. Системы озвучивания и звукоусиления. Акустика звукозаписывающих студий /Пр/	4	2	ПК-1 ПК-2 ПК-3			

1.9	Тема 3. Физические свойства звука и основы психоакустики во взаимодействии с задачами и способами расчета акустики театров и концертных залов Основные физические свойства звука и понятия: Механические колебания. Структура слуховой системы и ее основные функции. Акустика театров и концертных залов. Акустика лекционных залов (аудиторий) и зрительных залов драматических театров. Акустика залов оперных театров. Акустика концертных залов. Компьютерное моделирование акустики помещений. Аурализация. Системы озвучивания и звукоусиления. Акустика звукозаписывающих студий /Ср/	4	12	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.10	Тема 4. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения История звукозаписи. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов. Основные виды оборудования: Микрофоны, стереомикрофоны. Студийные микшерные пульта. Процессоры спецэффектов. Студийные контрольные агрегаты. Устройства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны). Системы пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения /Лек/	4	1	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.11	Тема 4. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения История звукозаписи. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов. Основные виды оборудования: Микрофоны, стереомикрофоны. Студийные микшерные пульта. Процессоры спецэффектов. Студийные контрольные агрегаты. Устройства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны). Системы пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения /Пр/	4	2	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.12	Тема 4. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения История звукозаписи. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов. Основные виды оборудования: Микрофоны, стереомикрофоны. Студийные микшерные пульта. Процессоры спецэффектов. Студийные контрольные агрегаты. Устройства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны). Системы пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения /Ср/	4	16	ПК-1 ПК-2 ПК-3			

1.13	Тема 5. Виды и предназначение звукового оборудования современных площадок и концертных залов Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках. Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве. Системы управления. Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги /Лек/	4	1	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.14	Тема 5. Виды и предназначение звукового оборудования современных площадок и концертных залов Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках. Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве. Системы управления. Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги /Пр/	4	2	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.15	Тема 5. Виды и предназначение звукового оборудования современных площадок и концертных залов Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках. Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве. Системы управления. Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги /Ср/	4	14	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.16	Тема 6. Организация работы звукового цеха Структура звукового, или радиошумового цеха. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура. Техника безопасности. Допуски /Лек/	4	1	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.17	Тема 6. Организация работы звукового цеха Структура звукового, или радиошумового цеха. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура. Техника безопасности. Допуски /Пр/	4	1,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.18	Тема 6. Организация работы звукового цеха Структура звукового, или радиошумового цеха. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура. Техника безопасности. Допуски /Ср/	4	16	ПК-1 ПК-2 ПК-3			

1.19	Тема 7. Роль и потребности звукорежиссера в создании художественного образа, выпуске и эксплуатации спектакля Профессия звукорежиссера и звукооператора, различия /Лек/	4	0,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.20	Тема 7. Роль и потребности звукорежиссера в создании художественного образа, выпуске и эксплуатации спектакля Профессия звукорежиссера и звукооператора, различия /Пр/	4	0,5	ПК-1 ПК-2 ПК-3			
1.21	Тема 7. Роль и потребности звукорежиссера в создании художественного образа, выпуске и эксплуатации спектакля Профессия звукорежиссера и звукооператора, различия /Ср/	4	10	ПК-1 ПК-2 ПК-3			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля, концерта, шоу.
2. Что такое звук.
3. Начала античной философии и знание о звуке и музыке.
4. Развитие знаний о музыкальной акустике, акустике речи и пения. Исторические периоды.
5. Основные физические свойства звука, величины и понятия.
6. Структура слуховой системы человека и ее основные функции.
7. Что такое психоакустика.
8. Связь объективных параметров и субъективной оценки акустики помещений.
9. Отличия акустики лекционных залов (аудиторий), зрительных залов драматических театров, а также залов оперно-балетных и концертных залов.
10. Принципы компьютерного моделирования акустики помещений.
11. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов.
12. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения.
13. Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках.
14. Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве.
15. Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги.
16. Структура звукового, или радиозвучного цеха.
17. Работа звукового цеха театра над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара.
18. Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура.
19. Звукорежиссер, звукооператор, монтажер – профессия и функции.
20. Специфика работы со звуком в театре, на концертах и кино.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

№ задания Текст задания

ПК.1.27 Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа.

Звукозапись - это

- а) процесс редактирования звуковой информации с помощью специальных программ
- б) процесс воспроизведения звуковой информации на каком-либо специальном носителе
- в) процесс сохранения звуковой информации на каком-либо носителе с помощью специальных устройств
- г) процесс записи звуковой информации на каком-либо носителе с помощью специальных устройств

ПК.1.28 Прочитайте текст, дополните его.

Процесс, при котором готовую звукозапись обрабатывают необходимым для правильного звучания образом, называется ...

ПК.1.29 Прочитайте текст, дополните его.

Микширование - это...

- а) мастеринг
- б) этап создания фонограммы, заключающийся в отборе и редактировании
- в) стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи
- г) воспроизведение на различных акустических системах

ПК.2.10 Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа.

Выберите из предложенных изображений тип микрофона «Кардиоида»:

ПК.2.11 Прочитайте текст, дополните его.

Определение какого понятия приведено ниже:

Звукотехника и новейшие компьютерные технологии, представляющие разнообразные возможности в организации и технической фиксации пространственно-временных событий, позволяющих наиболее точно воссоздать на сцене и на экране звукозрительные образы, возникающие в воображении звукорежиссера на этапе формирования концептуальной модели, называются ...

ПК.3.17 Прочитайте текст, установите соответствие между профессией и деятельностью:

1. Композитор А. Звуко-шумовое оформление
2. Концертмейстер Б. Сочинение музыки
3. Звукорежиссер В. Подготовка аудио аппаратуры и микрофонов
4. Саунд дизайнер Г. Разучивание музыкального материала

ПК.3.18 Прочитайте текст, установите последовательность.

Работу над шумовым оформлением театрализованного представления и спектакля можно условно разбить на несколько этапов. Установите последовательность этих этапов:

1. Отбор и запись необходимых шумов
2. Шумовое решение – определение места и роли шумов в спектакле
3. Составление шумовой экспликации
4. Шумовое сопровождение спектакля
5. Работа с шумами в репетиционный период

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качества образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета с оценкой).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета с оценкой, который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

1. Базанов, В. В. Техника и технология сцены : учебное пособие. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 372 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/393137>. — Режим доступа: для авториз. пользователей. (10 шт.)
2. Басалаев, С. Н. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методическое пособие. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63614>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Дегтярева, Н. И. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шреккер. А. Цемлинский : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 138 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73038>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Казанцева, Л. П. Основы теории музыкального содержания. — 3-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 372 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/333110>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Козюренко, Ю. И. Музыкальное оформление спектакля : Методическое пособие. — М. : Искусство, 1986. — 127, [2] с. — (Самодельный театр ; 6). — Режим доступа: <http://opac.liart.ru/link.html?mail=EGTI-BIBL@YANDEX.RU,order=RSLA\\USERHOLD\\0000598161,from=E> LS.
6. Корниенко, С. В. Архитектурная акустика : учебное пособие. — Волгоград : ВолгГТУ, 2022. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288527>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Литвинова, О. А. Мастерство режиссера. Основы режиссуры: курс лекций : учебное пособие / О. А. Литвинова ; составитель О. А. Литвинова. — Челябинск : ЮУрГПИ, 2018. — 300 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157157>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Максимов, В. И. Введение в систему Антонена Арто / В. И. Максимов ; Перевод Г. В. Смирновой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 552 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/242972>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Метляева, Т. В. Актерское мастерство и анимационные программы : учебное пособие. — Владивосток : ВГУЭС, 2020. — 148 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/170237>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Режиссура театрализованных представлений и праздников: основные термины и понятия : учебное пособие / составители Л. В. Чернова, Г. В. Семенова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2022. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/392681>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Технология художественно-звукового оформления спектакля Устное народное творчество : учебное пособие / А. Л. Калашникова, Е. Ю. Поселенова, Афанасьева Э.М., Е. Е. Ценкер. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 177 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/120049>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Царев, Н. Н. Режиссерский сценарий как часть подготовительного периода работы над анимационным фильмом : учебное пособие. — Рязань : РГРТУ, 2010. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/168103>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э2	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э3	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э4	Культура РФ https://www.culture.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	1. Операционная система Windows.
6.3.1.2	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.3	Информационные системы и платформы:
6.3.1.4	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.5	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».
6.3.1.6	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет). Учебный театр, с пультами и звукотехническим и светотехническим оборудованием: - зал на 290 посадочных мест; - сцена; - концертный рояль; - звуковое оборудование: звукоусилительный комплект, микрофонные радиосистемы, цифровой микшерный пульт, комплект микрофонов для подзвучки сцены, ноутбук. - видеопроекционное оборудование: видеопроектор - светотехническое оборудование: приборы световые различной мощности (84 шт.), диммерный шкаф, генератор снега, генератор дыма, стробоскоп, пушка водящего света, пульта световые, ноутбук, контроллер
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)