

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Специальность : 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Цели освоения дисциплины:

Цели курса:

- ознакомить студентов с основными вехами развития звукового кино, а также теории и критики современного мирового кинематографа;
- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности.
- ознакомить студентов с современными технологиями и методиками звукового решения фильма, изучив весь процесс производства звукового фильма с точки зрения работы над звуком – от сценария, режиссерской разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных решений, производстве аудиовизуальных произведений или при их анализе.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий. Навыки мышления звукозрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковыми компонентами (речью, музыкой, шумами, атмосферами) – основа профессионализма будущих кинематографистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Звуковое решение фильма» входит в Блок 1 «Дисциплины (модуля)» входит в состав раздела Б1.В и относится к *обязательной части* ОПОП по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения.

Дисциплина изучается в 3-4 семестрах на очной и заочной формах обучения. Дисциплина строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История отечественного и зарубежного кино», «Основы операторского мастерства», «Изобразительное решение фильма».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Техника и технология кино- и теле производства», «Мастерство продюсера кино и телевидения», «Музыка в кино».

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-1, ПК-8* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности Продюсерство, специализация Продюсер кино и телевидения.

Профессиональные компетенции выпускника	Структура компетенции	Структура компетенции
ПК-1	Способен инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографа и телевидения	<p>Знать Законодательные и иные нормативно- правовые акты РФ в области кинематографии; организацию и технологию кинематографического и телевизионного производства; основы режиссуры, драматургии, операторского мастерства, монтажа и звукового оформления экранного произведения</p> <p>Уметь Оценивать литературный материал; оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта; прогнозировать творческую и экономическую успешность проекта.</p> <p>Владеть Методами оценки проектных инициатив субъектов творческо-производственного процесса, методами экспертной оценки зрительского потенциала проекта, методиками проведения собеседований.</p>
ПК-8	Способен осуществлять оперативное руководство съемочной группой в монтажно-тонировочный период	<p>Знать Технологию монтажно-тонировочного процесса производстве кино и телепроекта</p> <p>Уметь Оценивать качество готовых кино и телепроектов, ставить задачи и цели съемочной группе в монтажно-тонировочный период</p> <p>Владеть Методами составления и контроля графика монтажа и озвучания для съемочных групп; методами контроля соответствия производимого продукта художественному замыслу; методами производства промороликов</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак.часа, из них контактных- 70 ак.часов на очной форме обучения, 14 ак.ч. на заочной форме, самостоятельная работа студентов - 47 ак. Часов на очной форме обучения, 117 ак.ч. на заочной форме, контроль- 27 ак.часов на очной форме обучения(зачёт– 3 семестр, экзамен - 4 семестр), на заочной форме обучения 13 ак.ч.-зачет в 3м семестре, зачет с оценкой в 4м семестре.

4.2. Структура дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующим планам «Продюсерство кино и телевидения»	
Очная форма	
Общая трудоемкость дисциплины	___ 4 ___ зач.ед. ___ 144 ___ час.
Вид учебной работы	Количество часов
	Всего по уч. плану
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	
Теоретический блок:	
Лекции	36
Практический блок:	
Практические и семинарские занятия	32
Самостоятельная работа:	
Теоретический блок:	47
Подготовка к зачету	
Форма промежуточного контроля	зачет
Форма итогового контроля	Экзамен (27 ак.ч.)
Всего часов	144

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующим планам «Продюсерство кино и телевидения»	
Заочная форма	
Общая трудоемкость дисциплины	___ 4 ___ зач.ед. ___ 144 ___ час.
Вид учебной работы	Количество часов
	Всего по уч. плану
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	
Теоретический блок:	

Лекции	10
Практический блок:	
Практические и семинарские занятия	2
Самостоятельная работа:	
Теоретический блок:	117
Подготовка к зачету	
Форма промежуточного контроля	Зачет (4 ак.ч.)
Форма итогового контроля	Экзамен (9 ак.ч.)
Всего часов	144

4.3 Тематическое содержание дисциплины.

1. Звук как физическое явление

Тема 1. 1. Тема 1. Физическая природа звука

Особенности распространения в различных средах. Отражение, рассеяние и поглощение звуковых волн. Частотный и динамический диапазон. Реверберация, эхо, резонанс, их использование в различного рода человеческой деятельности.

Тема 1. 2. Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука

Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Физиологические различия у отдельных людей. Пороги слухового восприятия звука.

Раздел 2. Психология восприятия звука

Тема 2. 1. Тема 3. Избирательность внимания

Выражение «пропустить мимо ушей». Используя это свойство человека, управлять вниманием зрителя.

Тема 2. 2. Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека

Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека

Раздел 3. От немого к звуковому кино

Тема 3. 1. Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов

Фонограф Эдисона. Графофон Белла и Тейнтера. Цинковый диск Берлинера.

Тема 3. 2. Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов

Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры вместо речи. 1927 г. – «Певец джаза». 1931 г. – первый советский фильм «Путёвка в жизнь».

Раздел 4. Роль звука в кино

Тема 4. 1. Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.

Три основных компонента партитуры фильма – речь, музыка, шумы как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Вертикальная и горизонтальная линия звукового решения

Тема 4. 2. Тема 8. Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия.

Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм-пародия и др.). Использование лейт-образа в звуковом решении фильма

Тема 4. 3. Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма

Прямая речь, специфика построения диалогов. Закадровая речь. Внутренний монолог. Интонация. Законы существования речи в кинематографе

Тема 4. 4. Тема 10. Шумы как выразительное средство

Шумы синхронные, фоновые, спецэффекты, символический смысл шумов.

Тема 4. 5. Тема 11. Роль музыки в фильме

1	Звук как физическое явление							
1.1	Тема 1. Физическая природа звука	2			2	5		
1.2	Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука	2			2	4		Деловая игра
2	Психология восприятия звука							
2.1	Тема 3. Избирательность внимания	2			2	4		проект
2.2	Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека	2			2	4		
3	От немого к звуковому кино							
3.1	Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов	2			2	4		
3.2	Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов	2			2	4		
4	Роль звука в кино							
4.1	Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.	2			2	2		
4.2	Тема 8. Звукозрительный экраный образ. Звуковая драматургия.	2			2	2		
4.3	Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма	2			2	2		
4.4	Тема 10. Шумы как выразительное средство	2			2	2		

4.5	Тема 11. Роль музыки в фильме	2			2	2		
4.6	Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением	2			2	2		Зачет
5	Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.					2		
5.1	Тема 13. Подготовительный период.	2			2	2		
5.2	Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера	2			2	2		
5.3	Тема 15. Монтажно-тонировочный период	2			2	2		
5.4	Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма	4				2		
5.5	Тема 17. Обзор современных системы способов записи и воспроизведения звука	2			2			Экзамен (27 ак.ч.)
	ВСЕГО	36			32	47		27

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Семинары	Лабораторные работы	Практические занятия	СРС	Индивидуальные занятия	Контроль
1	Звук как физическое явление					20		
1.1	Тема 1. Физическая природа звука	1				10		
1.2	Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука	1				10		
2	Психология восприятия звука					20		
2.1	Тема 3. Избирательность внимания	1/				10		
2.2	Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека	1				10		
3	От немого к звуковому кино					10		
3.1	Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов	1						
3.2	Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов	1				10		
4	Роль звука в кино					43		
4.1	Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.					10		

4.2	Тема 8. Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия.					10		Кей с- зада ча
4.3	Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма	1						
4.4	Тема 10. Шумы как выразительное средство	1				10		Дел овая игра
4.5	Тема 11. Роль музыки в фильме					13		
4.6	Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением		1					Заче т (4 ак.ч .)
5	Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.					30		
5.1	Тема 13. Подготовительный период.					10		пор тфо лио
5.2	Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера	1						
5.3	Тема 15. Монтажно- тонировочный период					10		
5.4	Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма		1			10		Кей с- зада ча
5.5	Тема 17. Обзор современных системы способов записи и	1						Экз аме н (9 ак.ч

	воспроизведения звука)
	ВСЕГО: 114 ак.ч.	10	2			123		9

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема «Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма». Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма	18
2	Тема «Тема 10. Шумы как выразительное средство». Шумы как выразительное средство	18
3	Тема «Тема 11. Роль музыки в фильме». Роль музыки в фильме	18
4	Тема «Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением». Четыре типа синхронизации звука с изображением	18
5	Тема «Тема 13. Подготовительный период». Подготовительный период	18
6	Тема «Тема 14. «Съемочный период. Задачи работы звукорежиссера»	18
7	Тема «Тема 15. Монтажно-тонировочный период». Монтажно-тонировочный период	18
8	Тема «Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма». Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма	18

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Деловая (ролевая) игра по дисциплине «Звуковое решение фильма»

Тема (проблема). «Этюды» – этюд игра.

1. Концепция игры. «Этюда» – этюд-игра. Преподаватель задает тему этюда: смена ролей съемочной группы: звукорежиссер – режиссер, продюсер – звукорежиссер, режиссер – продюсер, затем играющие записывают звук. Затем играющие в ролевую игру меняются местами. Они дают целостную звуковую картину – размышление на заданную тему.

2. Цель упражнения: научить студента понимать специфику звукового восприятия

аудиовизуального произведения, отличительные особенности звукорежиссерской работы; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между различными кинематографическими решениями звукорежиссерской работы при постановке сценария фильма.

3. Роли: Группа делится на две половины. Первая половина занимает определенную роль, другая дорабатывает его. Затем играющие в ролевую игру меняются местами. Дополняют работы друг друга.

4. Ожидаемые результаты: понять насколько студенты могут с помощью воображения, специальных знаний и умений владеть звукорежиссерским видением будущего фильма;

Критерии оценки деловой (ролевой) игры:

- **оценка «отлично»** выставляется студенту, если он четко и грамотно выполнил задание, снял сюжет, полностью соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;
- **оценка «хорошо»** выставляется студенту, если он выполнил задание снял сюжет, полностью соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;
- **оценка «удовлетворительно»** выставляется студенту, если он частично выполнил задание снял сюжет, не соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;
- **оценка «неудовлетворительно»** выставляется студенту, если он не выполнил задание и не снял сюжет;
- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил задание ролевой игры;
- **оценка «не зачтено»** если он не выполнил задание ролевой игры.

Кейс-задача по дисциплине «Звуковое решение фильма»

1. Кейс-задача. Преподаватель задает тему этюда: снять и подложить звук под отобранные данным студентом стихи.

2. Кейс-задача. Статичную живопись или фотография, снять и озвучить.

3. Кейс-задача. Записать звуки- фоны того места, где человек живет, а затем подумать и придумать звуки, которые были 100 лет назад.

4. Кейс-задача. Прикрепление радио-микрофона (петличка) к актеру: способы крепления и местоположение микрофона.

5. Кейс-задача. Использование микрофона-пушки и радиомикрофона для записи актера и зачем необходимо два микрофона?

6. Кейс-задача. При выборе места локации оценить место съемки: шумы, посторонние звуки и т.д.

7. Кейс-задача. При киносъемке отобрать заранее музыку (желательно), особенно для съемки архитектуры.

8. Кейс-задача. При киносъемке отобрать заранее музыку, особенно для съемки анимации.

Критерии оценки кейс-задачи :

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации выполнено в полном объеме;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации не выполнено.

**Контрольные практические задания
для самостоятельной работы по дисциплине**

«Звуковое решение фильма»

1. Произвести акустическую фазировку двух микрофонов.
2. Записать и сравнить запись на магнитных лентах разных типов.
3. Подготовить магнитофон к записи. Провести копирование фонограммы с корректировкой звукового сигнала.
4. Провести усиление и запись речи на имеющемся комплексе магнитной записи звука:
 - а) рассмотреть изменение качества речи от места расположения микрофона во время записи;
 - б) провести запись речи в условиях интерьера и на натуре (сравнить записи);
 - в) провести маскировку микрофона во время кино съемки драматургического действия;
 - г) провести записи дикторского текста под изображение.
5. Произвести копирование музыкальной фонограммы с помощью проигрывателя, корректируя частотную характеристику записи.
6. Провести запись шумов на месте кино съемки.
7. Подобрать шумы под изобразительный ряд (из фонотеки).
8. Провести монтаж речи и музыки с применением временной линейки (по хронометражу).
9. Провести монтаж фонограмм с записью речи и шумов через паузу и встык.
10. Провести монтаж шумов, речи, музыки и дикторского текста по хронометражу.
11. Провести сведение двух фонограмм с применением воспроизводящих и записывающего магнитофонов и с помощью микшерского пульта.
12. Провести перезапись сведенной фонограммы с дикторским текстом с помощью микшерского пульта.

Критерии оценки контрольной работы

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	<ul style="list-style-type: none">- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;- делает выводы и обобщения;- свободно владеет кинематографической терминологией.
Хорошо	<ul style="list-style-type: none">- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;- не допускает существенных неточностей;- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;- аргументирует научные положения;- делает выводы и обобщения;- владеет кинематографической терминологией

Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет кинематографической терминологией.
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет кинематографической терминологией

**Темы для самостоятельной проработки
по дисциплине «Звуковое решение фильма»**

1. Отбирают фоны для снятого аудиовизуального произведения
2. Постродают аудиовизуального произведения
3. Чистят фонограмму, записанную на киносъемке аудиовизуального произведения
4. Отбирают музыку аудиовизуального произведения
5. Монтируют звук аудиовизуального произведения
6. Сведение звука аудиовизуального произведения

**Темы индивидуальных творческих заданий/проектов
по дисциплине «Звуковое решение фильма»**

Индивидуальные творческие задания/проекты

1. Записать атмосферу улицы
2. Записать атмосферу леса
3. Записать атмосферу моря (по возможности)
4. Записать атмосферу дождя
5. Записать шаги на разных дорожках
6. Сделать ролик с различными домашними звуками
7. Записать звуки животных
8. Записать звуки птиц
9. Записать звуки насекомых (комары, пчелы, кузнечики, цикады)
10. Придумать фон, который может за стеной комнаты
11. Придумать и создать искусственный фон (при помощи большого состава оркестра)

**Темы групповых творческих заданий/проектов
по дисциплине «Звуковое решение фильма»**

1. Интервью на тему: Легко ли быть молодым?

2. Рассмотрение студенческих работ
3. Показ работ с фестивалей других вузов: ВГИК и СПбКит
4. Просмотр короткометражных картин зарубежного производства
5. Рассмотрение микрофонов разных производителей, их характеристики для использования на киносъемке
6. Подбор петличного микрофона в зависимости от костюма
7. Показ звуковой техники, используемой на современных съемках

Комплект разноуровневых задач (заданий) по дисциплине «Звуковое решение фильма»

1. Задачи репродуктивного уровня

1. Задача (задание): Назовите отличительные особенности работы звукорежиссера с режиссерским сценарием, взаимодействие с оператором на площадке, со всей съемочной группой для создания тишины, необходимой для записи звука
2. Задача (задание): Приведите различия между телевизионными и кинематографическими принципами записи звука.
3. Задача (задание): Сведение звуковых дорожек при работе над короткометражным и полнометражным фильмом. Отличие работы над фильмом: в стерео, dolby (5.1), atmos.

2. Задачи реконструктивного уровня

1. Задача (задание): Написание плана записи звука на короткометражный фильм.
2. Задача (задание): Написание плана записи звука на полнометражный фильм.
3. Задача (задание): Написание плана записи звука на документальный фильм.

3. Задачи творческого уровня

1. Задача (задание): Снять сюжет на заданную тему на короткометражный звуковой фильм. Показать в аудитории и обсудить.
2. Снять сюжет на заданную тему на короткометражный документальный фильм. Показать в аудитории и обсудить. Отличие записи документального фильма от игрового.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если успешно решаются задачи всех трех уровней
- оценка «хорошо», если успешно решаются задачи репродуктивного и реконструктивного уровня
- оценка «удовлетворительно», если успешно решаются задачи репродуктивного уровня
- оценка «неудовлетворительно», если не решены задачи даже репродуктивного уровня

Промежуточный контроль знаний студентов.

Для определения уровня усвоения материала на дневном отделении в течение учебного года проводится **промежуточный (текущий)** контроль оценки качества знаний в форме оценки результатов выполнения студентами самостоятельных работ по выбранному фильму, носящих индивидуальный характер. В ходе учебного процесса преподавателем осуществляется консультирование студентов по выполнению самостоятельных работ.

Итоговый контроль знаний студентов. Для итогового контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет в соответствии с учебным планом.

Зачет проводится по билетной системе (2 вопроса из основного курса). При выставлении

зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и работа на семинарских занятиях в течение года. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов/ фрагментов фильма, предложенных преподавателем.

Темы для подготовки к экзамену:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.
2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильмы» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
4. Внекадровое акустическое пространство фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съемочной площадке.
9. Монтажно-тонировочный период. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству картины.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для анимационных фильмов.
11. Озвучивание реплик в тонателье. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателье.
13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи фильмов.
15. Перезапись. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

а) Основная литература:

1. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. М. МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ», РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры». 2011 г. – 248 с.
2. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., Музыка, 1970.
3. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире. Киноведческие записки, № 15, 1992.

4. Шилова И. Заметки о звуковом решении фильма. – М.: ВНИИ киноискусства, 1986.
5. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма. Заявка.// Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6-ти томах. М., 1964-1971. // Т.2

Дополнительная литература:

1. Шион.М. Звук. Слушать, слышать, наблюдать. Новое Литературное Обозрение., М. 2021.
2. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М.: Искусство, 1966.
3. Выготский Л. Психология искусства. М., 1968.
4. Мёрч.У. Искусство монтажа. Бомбора. М. 2021.
5. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
6. Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике. М., 1994.
7. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин.: Ээсти раамат, 1973.
8. Попова Т.В. О музыкальных жанрах, - М.: Знание, 1981.
9. Стрoение фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
10. Булгакова О. Голос как культурный феномен. Новое литературное обозрение. М. 2015.
11. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М. НЛО., 2010.
12. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. М. Сфера, 2018.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Перечень информационных технологий.

Культура РФ: <https://www.culture.ru/> [Электронный ресурс]

Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
2. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
3. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
4. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
5. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
6. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
7. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

В ходе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» студентами прослушивается цикл лекций. Лекции - основной источник важнейшей информации по дисциплине, поэтому умение сосредоточенно слушать преподавателя, воспринимать информацию, подготавливать конспекты и в дальнейшем работать с ними очень важно для нормального процесса обучения студента. Разумеется, простейшее переписывание текста, излагаемого преподавателем, позволяет зафиксировать полный объем прослушанной информации, но подобные действия хороши только в этом аспекте - недостатков у них больше. Так, преподаватель вынужден диктовать материал, что замедляет процесс его передачи и, соответственно, значительно сокращает объем предлагаемой студентам информации. Студенты не имеют возможности услышать о множестве интереснейших примеров, о неоднозначности трактовки изучаемых процессов и явлений, об авторских мнениях, касающихся исследуемых тем, о мнении ведущего лекцию преподавателя. А когда речь идет об искусстве, уделять время рассмотрению различных примеров и высказыванию суждений особенно важно.

Наиболее эффективной работа на лекциях становится в том случае, когда студент владеет навыками грамотного конспектирования информации. Конспект – сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента. оставление конспекта требует достаточно больших усилий, зато результат всемерно способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала.

Работа на практических занятиях:

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине «Звуковое решение фильма». В процессе выполнения работ студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и учебников, учатся глубже понимать технические и художественные составляющие работы звукорежиссера, разбираться в их особенностях, границах применения, приобретают умение применять общие закономерности к конкретным случаям.

В процессе решения задач вырабатываются навыки работы с профессиональной аппаратурой, со специальной литературой, фонотеками и т.п. Выполнение практических работ не только способствует закреплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, но и формирует особый стиль умственной деятельности, особый метод подхода к профессиональной деятельности.

Работа с рекомендуемой литературой и другие методы изучения дисциплины

Конспект лекции следует рассматривать как источник информации по конкретной дисциплине. Любой источник информации содержит лишь некоторый набор сведений, далеко не исчерпывающий существующие точки зрения, что в контексте данной дисциплины особенно актуально нередко об одном и том же аудиовизуальном произведении можно услышать большое количество очень разных суждений. В силу этого обстоятельства конспекты лекций рекомендуется расширять и обогащать, активно используя дополнительную литературу рекомендованные учебники, учебные и учебно-методические пособия, аналитические сборники, периодические издания на заданную тематику и прочее. При этом преподаватель в процессе оценки знаний студента обычно ориентируется именно на прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует использовать при подготовке к ответу в обязательном порядке.

Рекомендованная преподавателем литература по соответствующей теме будет нужна для более широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных студенту. При этом самостоятельно, без консультации преподавателя, дополнительную литературу подобрать достаточно сложно. Так как данная дисциплина связана непосредственно с процессом создания аудиовизуальных произведений, знакомиться с работами, рекомендованными к просмотру преподавателем, необходимо. При этом просмотр предложенных картин (фильмов или же их фрагментов) должен быть внимательным, включающим детальный анализ определенных аспектов их звуковой структуры. студент, изучая работы профессиональных звукорежиссеров, формирует свой вкус, расширяет представление об искусстве и в итоге подготавливается к процессу самостоятельного создания звуковых партитур. Процесс обучения предполагает

проведение ролевых игр, встречи с деятелями искусства, мастер-классы мастеров. Для более эффективного освоения дисциплины и приобретения необходимых навыков, студент должен активно участвовать в проводимых мероприятиях.

Студентам также предлагается выполнение работ, связанных с разработкой звукового решения. Очень важно в процессе обучения пытаться воплощать свои идеи, практиковаться. В этот период рядом находится преподаватель, который всегда помогает студенту, передавая свой опыт. После изучения дисциплины студент должен уметь реализовать полученные знания в процессе дальнейшей практической деятельности.

Рекомендации по рациональной организации самостоятельной работы. Что нужно знать студенту?

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной специальности (направлению подготовки). студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. студенту предоставляется возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средних образовательных учреждениях. студент должен уметь планировать и выполнять свою работу.

Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 30% от всего времени изучаемого цикла. Главное в период обучения своей специальности - это научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

И запомни если не ты, то кто?

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft PowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.
2. Информационно-правовое обеспечение Гарант.
3. IPRbooks.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска), наглядными материалами (видеокамеры, проектор и т.д.), для проведения полугрупповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий необходимы оборудование для проекции фильмов и учебных работ, компьютер с установленным пакетом программ для монтажа видео и звука.

Лекционный зал, оборудованный устройствами, воспроизводящими различные виды носителей (DVD, CD, VHS, mini-DV) с возможностью проекции и прослушивания в форматах моно и многоканальных звуковых форматах (5.1 и 6.1 Dolby digital), проекция на экран.

2. Интернет

3. Ресурсы фильмотеки и видеотеки МГИК.

Перечень некоторых фильмов на видеоносителе:

1. Амели (FABULEUX DESTIN D AMELIE POULAIN, LE), Франция, 2001. Режиссер: Жан-Пьер Жене /Jean-Pierre Jeunet/
2. Английский пациент (THE ENGLISH PATIENT), США, 1996. Режиссер: Энтони Мингелла /Anthony Minghella/
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: Андрей Тарковский.
4. Анимационные фильмы Юрия Норштейна.
5. Анимационные фильмы Андрея Хржановского
6. Анимационные фильмы Андрея Петрова
7. Анимационные фильмы Ирины Евтеевой
8. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
9. Асса. СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
10. Бег. СССР, 1970. Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов.
11. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
12. Веселые ребята, СССР, 1934. Режиссер: Григорий Александров.
13. Весна, лето, зима... и снова Весна (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER... AND SPRING), Южная Корея – Германия, 2003. Режиссер: Ким Ки-Дук.
14. Гарри Поттер и философский камень (HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER S STONE), США, 2001. Режиссер: Крис Коламбус.
15. Гражданин Кейн (CITIZEN KANE), США, 1941. Режиссер: Орсон Уэллс /Orson Welles/
16. Деликатесы (МЯСНАЯ ЛАВКА) /DELICATESSEN/, Франция, 1991. Режиссер: Жан-Пьер Жене /Jean-Pierre Jeunet/
17. Репетиция оркестра (PROVA D'ORCHESTRA), 1985. Режиссер: Федерико Феллини /Federico Fellini/
18. Жил певчий дрозд. СССР, 1970. Режиссер: Отар Иоселиани

19. Заводной апельсин /CLOCKWORK ORANGE, A/, Великобритания – США, 1971. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
20. Андрей Рублев, СССР, 1966 г. Режиссер: Андрей Тарковский
21. И корабль плывет (E LA NAVE VA // AND THE SHIP SAILS ON), 1983. Режиссер: Федерико Феллини /Federico Fellini/
22. Кто подставил кролика Роджера? /WHO FRAMED ROGER RABBIT/, США, 1988. Режиссер: Роберт Земекис /Robert Zemeckis/
23. Куклы (DOOLS), Япония, 2002, Режиссер: Такэши Китано
24. Летят журавли. СССР, 1957. Режиссер: Михаил Калатозов
25. Листопад. СССР, 1968. Режиссер: Отар Иоселиани
26. Маленький монастырь в Тоскане (le petit monastere de Toscane), Франция, 1988. Режиссер: Отар Иоселиани /Otar IOSELIANY/
27. Места, СССР. 1941. Режиссер: Михаил Ромм
28. Мигель и Уильям (Miguel and William), 2007. Режиссер: Инес Парис /Ines Paris/
29. Мы из Кронштадта, СССР, 1936. Режиссер: Ефим Дзиган
30. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР – Италия, 1983. Режиссер: Андрей Тарковский
31. Одинокий голос человека. СССР, 1987. Режиссер: Александр Сокуров
32. Одна. СССР, 1931. Режиссеры: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг
33. Отец Сергей, СССР, 1978. Режиссер: Игорь Таланкин
34. Охота на бабочек. Франция/Германия/Италия, 1992. Режиссер: Отар Иоселиани
35. Пастораль. СССР, 1976. Режиссер: Отар Иоселиани
36. Пианист /PIANIST, THE/ 2002. Режиссер: Роман Полански
37. Повар, вор, его жена и ее любовник (COOK, THE THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER, THE) 1989. Режиссер: Питер Гринуэй /Peter Greenaway/
38. Последний император /LAST EMPEROR, THE/, Великобритания – Италия – Китай, 1987. Режиссер: Бернардо Бертолуччи /Bernardo Bertolucci/
39. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: Робер Брессон /Robert Bresson/
40. Пролог, СССР. 1956. Режиссер: Ефим Дзиган
41. Профессия репортер (PROFESSIONE: REPORTER), 1974. Режиссер: Микеланджело Антониони /Michelangelo Antonioni/
42. Пять вечеров. СССР, 1978. Режиссер: Никита Михалков
43. Репетиция оркестра («Prova d orchestra»), ИТАЛИЯ, 1978. Режиссер: Ф. Феллини
44. Сады осенью. 2006 Режиссер: Отар Иоселиани
45. Секретарь райкома, СССР, 1942. Режиссер: Иван Пырьев
46. Симфония Донбасса. СССР, 1930. Режиссер: Дзига Вертов
47. Танцующая в темноте (DANCER IN THE DARK), Дания, Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия. 2000. Режиссер: Ларс Фон

Триер /Lars von Trier/

48. Три цвета: синий (TROIS COULEURS BLEU (THREE COLORS BLUE)), Франция – Польша – Швейцария, 1992. Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский /Krzysztof Kieslowski/
49. Утро понедельника (Lundi matin), Франция, 2002. Режиссер: Отар Иоселиани
50. Чикаго (CHICAGO), США – Канада, 2002. Режиссер: Роб Маршалл /Rob Marshall/

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 55.05.04
Продюсерство, специализация Продюсерство кино и телевидения.

Автор (ы) Рогинская Н.Э.

