

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

 М.А. Сакварелидзе

«22» _____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Специальность/направление -

**55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Квалификация/степень выпускника -

**Режиссер неигрового кино-, телефильма,
педагог**

Форма обучения -

очная

Москва, 2019

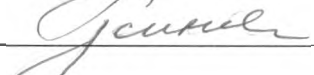
Автор: Русинова Е.А., кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «31» августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

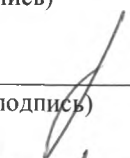
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

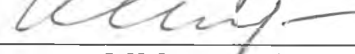
Протокол № 3 от «21» мая 2019 г.

Заведующий кафедрой Е.А. Русинова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» являются:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуального произведения;
- ознакомить студентов с современными технологиями, спецификой взаимоотношений звукорежиссера с другими членами творческой группы, методами 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.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности.

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.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Основы кинематографического мастерства» базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер неигрового кино-, телефильма, педагог.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5-6 семестрах. Общая трудоемкость

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часов самостоятельной работы, 6 академических часов контроль. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам при недельной нагрузке 54 академических часа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;
- знать основные этапы развития кинофонографии;
- знать возможности многоканальных звуковых форматов;
- иметь понятие о звукозрительном образе, звукозрительном контрапункте;
- уметь работать со звуковой партитурой;
- понимать роль музыки в кинематографе;
- понимать роль звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения звукорежиссера и режиссера в процессе подготовительного и съемочного периода.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3	Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
-------	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	34					16	14		
Практический блок:									

Практические и семинарские занятия	30					18	16		
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	2					2			
Форма промежуточной аттестации	6						Зачет 6 час		
Всего часов	72					36	36		

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточно й аттестации (по семестрам)
			лекц	сем	пр	инд	сам	
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии: от немого кино до наших дней.							
1-2	Введение в предмет. Тема 1. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе.	2	2					
3-4	Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	2	2					
5-6	Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии	2	2					
7-8	Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов	5	2		3			
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведений							
9-10	Тема 1. Понятие о звукозрительном контрапункте в	5	2		3			

	кинematографе						
11-12	Тема 2. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Тишина как элемент драматургии.	5	2		3		
13-14	Тема 3. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе формирования звукозрительных кинообразов.	5	2		3		
15	Тема 4. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения.	4	1		3		
16	Тема 5. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.	6	1		3	2	
	Итого за 5 семестр	36	16		18	2	
6-1-2	Тема 6. Роль музыки в кинematографе: основные виды и функции.		2		2		
3-4	Тема 7. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии игрового фильма.		2		2		
	Раздел 3. Технологические этапы производства кинофонограммы						
5-7	Тема 1. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в игровом кино.		2		3		
8-10	Тема 2. Съёмочный период в игровом кино.		2		3		
11-13	Тема 3. Монтажно-тонировочный период в игровом кино.		2		3		
14-16	Тема 4. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в игровом кино.		4		3		

	Итого за 6 семестр:	36	14		16		Зачет 6 часов
--	----------------------------	-----------	-----------	--	-----------	--	----------------------

2.2.2. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ: ОТ НЕМОГО КИНО ДО НАШИХ ДНЕЙ (ПКО-3)

Тема 1. Введение в предмет. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образ в кино.

Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания неигрового фильма.

Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии. Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов. Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Сравнение технического превосходства перед монофоническими звуковыми системами звукопередачи. Динамический диапазон, частотный диапазон, пространственность звучания, локализация источника звука, панорамирование, усиление полифонии звучания неигрового кино.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ПКО-3)

Тема 1. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.

Заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильма». Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт. Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления звукозрительных отношений в кино.

Тема 2. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Звук – элемент драматургии фильма. Тишина как элемент драматургии.

Тема 3. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе.

Тема 4. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения. Речь, музыка, шумы, фоны как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 5. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма. Шумовые фактуры и звуковые композиции, темы и лейтмотивы. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма. Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 6. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции. Две функции музыки в кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная) и музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в неигровом фильме.

Тема 7. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма. Основные школы (направления) киноискусства в области звукового решения неигрового фильма. Вопросы традиции и новаторства.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

ТЕМА 1. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в неигровом кино. Формирование звукозрительного образа на этапе написания сценария. Звуковая экспликация. Конкретизация жанровых и стилистических особенностей неигрового фильма. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 2. Съемочный период в неигровом кино. Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная. Работа с актерами во время репетиций: громкость звука и высота его интонационного посыла. Запись массовок и групповок. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки. Съемка под предварительно записанную музыкальную фонограмму: технология, преимущества и недостатки.

Тема 3. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе.

Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 4. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в неигровом кино. Творческие аспекты процесса перезаписи неигрового фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного неигрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистовой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – лекции, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Виды текущего контроля – выполнение индивидуальных заданий в виде звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет с оценкой в конце 4 семестра.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится по вопросам из основного курса. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов/ фрагментов фильма, предложенных преподавателем.

Список вопросов для подготовки к зачету:

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 картины» - «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 неигрового фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура неигрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового неигрового фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съемочной площадке неигрового фильма.
9. Монтажно-тонировочный период неигрового фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству неигрового фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для неигровых фильмов.

11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи неигровых фильмов.
15. Перезапись неигровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи неигрового фильма.

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

Основная литература:

1. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. М. МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ», РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры». 2011 г. – 248 с.
2. Попова Эванс Е. Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. - М.: ВГИК, 2017. - 292 с.
3. Звук в кино // Киноведческие записки № 15, - М.; Киноведческие записки 1992- с. 80-263
4. Русинова Е.А. Звук рисует пространство. Киноведческие записки, № 70, 2005.

Дополнительная литература:

1. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
2. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М.: Искусство, 1984.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
5. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., Музыка, 1970.
6. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире. Киноведческие записки, № 15, 1992.
7. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка// Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6-ти томах. М., 1964-1971. // Т.2
8. Выготский Л. Психология искусства. М., 1968.

Студентам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айбукс» контракт №25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019 г.	от 20.05.2019 г. по 20.05.2020 г.
ЭБС «Юрайт» контракт №140-19-У от 03.07.2019 г.	от 03.07.2019 г. по 03.07.2020 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

Перечень фильмов на видеоносителях:

1. Амели (FABULEUX DESTIN D AMELIE POULAIN, LE), Франция, 2001.
Режиссер: Жан-Пьер Жене /Jean-Pierre Jeunet/
2. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: Андрей Тарковский.
3. Анимационные фильмы Юрия Норштейна.
4. Анимационные фильмы Андрея Петрова
5. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
6. Асса. СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег. СССР, 1970. Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов.
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Война и мир. СССР, 1967. Режиссер: Сергей Бондарчук.
10. День полнолуния, Россия, 1998. Режиссер: Карен Шахназаров.
11. Жил певчий дрозд. СССР, 1970. Режиссер: Оtar Иоселиани
12. Зеркало, СССР, 1974 г. Режиссер: Андрей Тарковский
13. Крестный отец (GODFATHER, THE), США, 1972. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
14. Куклы (DOOLS), Япония, 2002, Режиссер: Такеши Китано
15. Летят журавли. СССР, 1957. Режиссер: Михаил Калатозов
16. Листопад. СССР, 1968. Режиссер: Оtar Иоселиани
17. Одинокий голос человека. СССР, 1987. Режиссер: Александр Сокуров
18. Одна. СССР, 1931. Режиссеры: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг
19. Охота на бабочек. Франция/Германия/Италия, 1992. Режиссер: Оtar Иоселиани
20. Обыкновенный фашизм, М. Ромм, 1965
21. Пастораль. СССР, 1976. Режиссер: Оtar Иоселиани
22. Пианист /PIANIST, THE/ 2002. Режиссер: Роман Полански
23. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: Робер Брессон /Robert Bresson/
24. Профессия репортер (PROFESSIONE: REPORTER), 1974. Режиссер: Микеланджело Антониони /Michelangelo Antonioni/
25. Репетиция оркестра («Prova d orchestra»), ИТАЛИЯ, 1978. Режиссер: Ф. Феллини
26. Соль Земли (The Salt of the Earth), Джулиано Рибейру Сальгаду, Вим Вендерс, 2014

27. Спорт, спорт, спорт, Э. Климов, 1970
28. Сады осенью. 2006 Режиссер: Отар Иоселиани
29. Симфония Донбасса. СССР, 1930. Режиссер: Дзига Вертов
30. 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/

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Maranz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. В ходе изучения «Звукового решения фильма» студенты приобретают умения получать новые знания, систематизировать их; воспринимать и анализировать киноматериал; оперировать базовыми понятиями; решать творческие задачи; логично выстраивать устные тексты относительно своей специализации.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место обучению принадлежит представлению студентами собственного звукозрительного анализа фильмов или фрагментов кинокартин, которые они выполняют в рамках самостоятельной работы. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты.

Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически определить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большого количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с

овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры студентов.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1.;

1.2.;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1.;

2.2.;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1.;

3.2.;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ 3 от 21 мая 2019 г.

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе дисциплины «ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА» по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер неигрового кино-, телефильма, педагог на 2019/2020 учебный год

1. В Раздел **3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ** вносятся следующие изменения:

3.3. Фонды оценочных средств

3.3.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций по основному курсу</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинарские занятия	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - семинарские занятия - подготовка к обсуждению проблемных вопросов на семинарских занятиях - подготовка звукозрительного анализа фрагмента фильма	ПКО-3

	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u> - практическая работа по звукозрительному анализу фрагмента фильма		ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none">- посещение семинарских занятий- работа со специальной литературой- работа с интернет-источниками	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none">- правильное и своевременное выполнение практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма- умение правильно выявлять средства звуковой художественной выразительности и анализировать их	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	<ul style="list-style-type: none">- степень готовности к выполнению практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма- степень правильности выполнения практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма	
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none">- посещаемость не менее 90% семинарских занятий- своевременность и самостоятельность выполнения заданий по материалам специальной литературы и интернет-источников	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none">- грамотный анализ средств звуковой художественной выразительности в рамках выполнения практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма- практическая работа по звукозрительному анализу фрагмента фильма выполнена самостоятельно- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты выполнения практической работы	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	<ul style="list-style-type: none">- практическая работа по звукозрительному анализу выполнена по правильному алгоритму- представленная практическая работа соответствуют необходимым критериям- в процессе обсуждения практической работы продемонстрировано знание фактического материала, усвоены практические навыки в области звукозрительного анализа- практическая работа выполнена самостоятельно, в	

		отведенное время, результат выше пороговых значений - зачет
--	--	--

3.3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Практическая работа по звукозрительному анализу фрагмента фильма Зачет

3.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Звуковое решение фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Практическая работа по звукозрительному анализу фрагмента фильма
- Зачет с оценкой

Практическая работа по звукозрительному анализу фрагмента фильма

Обучающийся получает задание практического характера от преподавателя. В рамках выполнения задания он использует знания звукорежиссера для выявления и анализа взаимодействия универсальных элементов структуры средств художественной выразительности фрагмента фильма и представляет его для оценки преподавателю.

Этот метод развивает у студентов способность точнее анализировать систему художественных средств, тоньше работать со звукозрительными образами при проработке собственных решений, производстве аудиовизуальных произведений либо при их анализе, основываясь на мировом опыте звукового кино.

Зачет

Проходит в форме ответов на вопросы.

3.3.5. Шкалы оценивания результатов обучения

3.3.5.1. Оценивание результатов выполнения практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма

Уровень знаний определяется степенью успешности выполнения обучающимися практической работы по звукозрительному анализу фрагмента фильма.

3.3.5.2. Оценивание результатов промежуточной аттестации: зачет

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«не зачет»**

«Зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

«Не зачтено» - студент не показывает знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.3.6. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации.

3.3.6.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

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 картины» - «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 немого фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура немого фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового немого фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке немого фильма.
9. Монтажно-тонировочный период немого фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству немого фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для немых фильмов.
11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.

14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи неигровых фильмов.

15. Перезапись неигровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи неигрового фильма.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

2. В Раздел 4. **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** вносятся следующие изменения:

Студентам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айбукс» контракт №25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019 г.	от 20.05.2019 г. по 20.05.2020 г.
ЭБС «Юрайт» контракт №140-19-У от 03.07.2019 г.	от 03.07.2019 г. по 03.07.2020 г.
<u>Электронная библиотека ВГИК</u> http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

Зав. кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова

« 30 » _____ 2019 г.