

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 23 мая 2023 года
протокол № 9

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 4 июля 2023 года
№ 414-О

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ НЕИГРОВОГО КИНО-, ТЕЛЕ-, ВИДЕОФИЛЬМА

Специальность высшего образования
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств

Вид образовательной программы
Режиссура неигрового кино-и телефильма
(документального, научно-популярного)

Квалификация
Режиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения **очная**

Химки, 2023

Общие положения

Цель данной дисциплины: формирование у обучающихся навыков распознавания и создания звуковых и аудиовизуальных образов, звукозрительной системы неигрового фильма в соответствии с режиссерским замыслом, формирование звуковой и аудиовизуальной культуры. Курс призван подготовить будущих режиссеров к предстоящей практической работе по созданию кино-телефильмов; технически грамотно и творчески выразительно уметь формировать звуко- и видеообразы, затем запечатлеваемые в кинематографическом произведении; познакомить обучающихся с общими принципами звукового построения: природой звука, технологией процессов записи и озвучания, выразительными средствами для создания звукозрительных образов.

Методические рекомендации

В ходе изучения дисциплины ассистенты-стажеры осваивают цикл практических занятий.

Работа на практических занятиях:

В процессе выполнения работ ассистенты-стажеры расширяют и углубляют знания, полученные ранее и из 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

Рекомендованная преподавателем литература по соответствующей теме будет нужна для более широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных ассистентам-стажерам. 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.

Ассистентам-стажерам 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.

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.

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 ассистенту-стажеру 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?

Перечень фильмов для обязательного просмотра:

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: Такеши 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/

Рекомендуемая литература

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

6. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М.: Искусство, 1984.

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. Строеие 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.
13. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. - М.: Искусство, 1978.

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

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Читальный зал информационно-библиотечного центра, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет, аудитории для самостоятельной работы