

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

Дата подписания: 05.05.2026 12:01:18

Уникальный программный ключ:

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549ab4bb31

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 26 августа 2025 года
протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 29 августа 2025 года
№ 700-О

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 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**

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

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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.

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:

- знать:

строение звукового ряда, специфику киномузыки, технологию фильмопроизводства, технологию звукозаписи, монтажа звука, перезаписи;

- уметь:

составлять проект звукового решения, проводить запись речей, шумов, музыки, монтаж звука и перезапись;

- владеть:

навыками анализа литературного и режиссерского сценария, составления звукового проекта, техникой и технологией звукозаписи речей, шумов, музыки, навыками работы в фонотеках, фондах, подбором музыки и шумов, компиляцией музыки, монтажа звука и перезаписи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Дисциплина входит в блок 1 «Дисциплины» программы ассистентуры-стажировки, относится к ее вариативной части и является элективной дисциплиной.

Дисциплина осваивается на 2м курсе. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке ассистентов- стажеров к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у выпускника, освоившего программу ассистентуры-стажировки, следующих профессиональных компетенций:

Коды форм ириуемых	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза		
		знать	уметь	владеть

компетенции				
ПК-9	Способность к руководству творческо-производственным коллективом в области аудиовизуальных искусств и сотворчеству с его представителями	Основы управления творческим коллективом.	Донести до творческого коллектива (режиссерской группы) свои намерения, убедить в целесообразности тех или иных действий.	Руководить творческо-производственным коллективом в области аудиовизуальных искусств.
ПК-11	Способность уметь работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств	Формы аудиовизуальных искусств.	работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств.	Навыками работы в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Объём дисциплины (модуля)

Объём дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов, из них выделены:

на аудиторную работу обучающихся с преподавателем - 42 академических часа;

на самостоятельную работу обучающихся – 172 академических часа;

на контроль- 2 ак.ч. (зачет на 2м курсе).

4.2. Структура дисциплины

п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Практические занятия.	Индивидуальные занятия	ПГЗ	СРС	Контроль
1	Звук как физическое явление		2			10	
1.1	Тема 1. Физическая природа звука		2			10	Контрольные практические задания
1.2	Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука		2			10	
2	Психология восприятия звука		2			10	
2.1	Тема 3. Избирательность внимания		2			10	Кейс-задача
2.2	Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека		2			10	
3	От немого к звуковому кино		1			10	
3.1	Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов		2			10	

3.2	Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов		2			10	Деловая игра
4	Роль звука в кино		1			10	
4.1	Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.		2			10	
4.2	Тема 8. Звукозрительный экраный образ. Звуковая драматургия.		2			10	Деловая игра
4.3	Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма		2			12	Деловая игра
4.4	Тема 10. Шумы как выразительное средство		2			5	
4.5	Тема 11. Роль музыки в фильме		2			5	Кейс-задача
4.6	Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением		2			5	проект

5	Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.		2			5	
5.1	Тема 13. Подготовительный период.		2			5	
5.2	Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера		2			5	
5.3	Тема 15. Монтажно-тонировочный период		2			5	проект
5.4	Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма		2			5	Контрольные практические задания
5.5	Тема 17. Обзор современных системы способов записи и воспроизведения звука		2				Зачет (2 ак.ч.)
	ВСЕГО: 216 ак.ч.		42			172	2

4.3 Краткое 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.

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

Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Субтитры 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 лейтмотива 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

Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы). Эмоциональная и психологическая нагрузка. Роль песни в фильме.

Песня как характеристика времени, эпохи. Как характеристика места действия. Как характеристика образа персонажа. Музыкальная драматургия. Основные функции музыки.

Тема 4. 6. Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением
способы сочетаний звука и изображения (По теории З. Кракауэра).

1 – синхронный «параллелизм»,

2 – синхронный «контрапункт»,

3 – асинхронный «параллелизм»,

4 – асинхронный «контрапункт».

«Звуковая заявка» Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.

Раздел 5. Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Тема 5. 1. Тема 13. Подготовительный период.

Звук в литературном и режиссёрском сценарии. Сотрудничество режиссёра со звукорежиссёром и композитором. Разработка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу. Звуковая экспликация фильма.

Тема 5. 2. Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера

Черновая фонограмма. Необходимое оборудование микрофоны, микшерский пульт, рекордеры, звуковые носители, аксессуары. Виды и звуковые характеристики микрофонов, радиомикрофоны. Громкоговорители (в случае съёмки под фонограмму). Чистовая фонограмма. Синхронная запись актерских сцен. Необходимые условия и средства для записи чистовой фонограммы. Накопление материалов для осуществления звукового решения фильма.

Тема 5. 3. Тема 15. Монтажно-тонировочный период

Монтаж изображения (звуковой ритм). Речевое и шумовое озвучивание. Звуковой монтаж фонограммы к перезаписи в соответствии со звуковой экспликацией. Запись музыки и шумов. Перезапись фильма – завершающий этап создания фильма. Использование микшерского пульта, ревербераторов, акустических колонок, компьютера. Изготовление исходных материалов.

Тема 5. 4. Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма

Субъективные и объективные критерии оценки качества звучания фонограммы

Тема 5. 5. Тема 17. Обзор современных систем и способов записи и воспроизведения звука

Системы многоканального звука.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий (в частности, проведение практических занятий в форме ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и других) в сочетании с самостоятельной работой обучающихся с целью формирования и развития их профессиональных навыков.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены творческие встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с видом реализуемой программы ассистентуры-стажировки.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и ее сроки

2 курс - зачет (в устной форме).

6.2. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине и его сроки

2 курс - контрольная работа, самостоятельные работы, проверка посещаемости обучающимися лекций, наличия у обучающихся конспектов изучаемой литературы.

6.3. Описание шкал оценивания сформированности компетенции

Качество сформированности компетенции, %	Уровневая шкала (уровень)	Пятибалльная шкала (отметка)	Система «зачет - не зачет» (отметка)
90 - 100	высокий	«Отлично»	зачет
66 - 89	повышенный	«Хорошо»	зачет
50 - 65	средний	«Удовлетворительно»	зачет
менее 50	ниже среднего	«Неудовлетворительно»	не зачет

6.4. Типовые контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Деловая (ролевая) игра

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 ассистента-стажера 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 ассистенты-стажеры могут с помощью воображения, специальных знаний и умений владеть звукорежиссерским видением будущего фильма;

Критерии оценки деловой (ролевой) игры:

- **оценка «отлично»** выставляется ассистенту-стажеру, если он четко и грамотно выполнил задание, снял сюжет, полностью соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;

- **оценка «хорошо»** выставляется ассистенту-стажеру, если он выполнил задание снял сюжет, полностью соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;

- **оценка «удовлетворительно»** выставляется ассистенту-стажеру, если он частично выполнил задание снял сюжет, не соответствующий разработанному режиссерскому сценарию фильма;

- **оценка «неудовлетворительно»** выставляется ассистенту-стажеру, если он не выполнил задание и не снял сюжет;

- **оценка «зачтено»** выставляется ассистенту-стажеру, если он полностью или частично выполнил задание ролевой игры;

- **оценка «не зачтено»** если он не выполнил задание ролевой игры.

Кейс-задача

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 ассистенту-стажеру, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации выполнено в полном объеме;

- оценка «не зачтено» выставляется ассистенту-стажеру, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации не выполнено.

Контрольные практические задания

для самостоятельной работы

1. Произвести акустическую фазировку двух микрофонов.
2. Подготовить рекордер к записи. Провести пробную запись с корректировкой звукового сигнала:
 - 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 киносъемки драматургического действия;
 - г) провести записи дикторского текста под изображение.
3. Провести запись шумов на месте киносъемки.
4. Подобрать шумы под изобразительный ряд (из фонотеки).
5. Провести монтаж речи и музыки с применением временной линейки (по хронометражу).

6. Провести монтаж фонограмм с записью речи и шумов через паузу и встык.
7. Провести монтаж шумов, речи, музыки и дикторского текста по хронометражу.
8. 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 усвоил 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

1. Отбирают фоны для снятого аудиовизуального произведения
2. Построждают 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

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 быть за стеной комнаты
11. Придумать и создать искусственный фон (при помощи большого состава оркестра)

Темы групповых творческих заданий/проектов

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 отечественного и 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)

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 фильмами. Отличие работы над фильмом: в стерео, dolby (5.1), atmos.

2. Задачи реконструктивного уровня

1. Задача (задание): план записи звука на короткометражный фильм.
2. Задача (задание): план записи звука на полнометражный фильм.
3. Задача (задание): план 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. Задача (задание): 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

Вопросы 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 фильма» - «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 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 фильмов.
15. Перезапись. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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. Строеение 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. НЛЮ., 2010.
12. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. М. Сфера, 2018.
13. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. - М.: Искусство, 1978.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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 Коппола /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/
- 51.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

«компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Московского государственного института культуры (далее - Институт), содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды Института;

формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды Института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Power DVD;

Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные справочные системы:

электронная версия библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна;

онлайн-энциклопедия кино Кирилла и Мефодия.

видеоредакторы Adobe Premiere (CS3 и выше), Sony Vegas, EDIUS (4.52 и выше)

Avid Liquid Edition, Final Cut Pro и др.

Программы – аудиоредакторы

Adobe Audition, Protools и др.

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса по дисциплине включает в себя:

учебную аудиторию для проведения лекций, оснащенную специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), современным проекционным оборудованием (видеопроекционный комплекс и теле- видеооборудование (ТВ+DVD-проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами);

мастерскую режиссуры телевидения, оборудованную видеокамерами, штативами, видеомикшерским пультом с соответствующей коммутацией, видеомонитором, выносными динамическими микрофонами, конденсаторными (петличными) микрофонами, видеопроектором, переносным проекционным экраном, хромокейным (мобильным) фоном со стойками, осветительным прибором для фона;

учебный зал, оборудованный кинопроектором и соответствующим экраном, с возможностью воспроизведения объемного звука с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя;

съёмочный павильон, оснащенный специальным оборудованием: профессиональными цифровыми камерами с аксессуарами, штативы под камеры, выносной монитор с комплектом аккумуляторов, комплект радиостанции, стационарный свет со штативами, осветительные штативы, радиомикрофоны (петличные), камеры вещательного формата, аппаратно-студийный комплекс с хромакейным фоном, микрофонные пушки, ручные микрофонные штативы («удочки»), персональный компьютер с программным обеспечением нелинейного монтажа, с профессиональными компьютерными программами, коммутация для всех видов оборудования;

павильон «виртуальная студия» с соответствующим оборудованием, включая станцию «Виртуальная студия» ST/090;

класс компьютерного монтажа Final Cut, Avid;

учебный монтажно-тонировочный комплекс, в состав которого входят: студии речевого и

шумового озвучивания, аппаратные многоканального звукового монтажа для киноvideопродукции, перезапись во всех современных киноформатах, перезапись для видеопродукции;

аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду Института;

видеотеку и фильмотеку кафедры киноискусства Института, которые укомплектованы в соответствии с программой дисциплины;

просмотровый зал, оснащенный проекционным оборудованием, обеспечивающим показ в различных форматах;

библиотеку Института с читальными залами.

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;
 - письменные задания выполняются на компьютере;
 - 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 институтом, 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.

Разработчик рабочей программы дисциплины: Рогинская Н.Э.