

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.01 «ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы): Е.А. Русинова

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»: познакомить 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:

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Звуковое решение фильма» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Звуковое решение фильма.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Творческо-производственная практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером, монтажерами, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;
- ПК-2 Использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;
- ПК-3 Организовывать творческо-постановочную и съемочно-постановочную работу над фильмом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Знать:

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

Уметь:

У1. Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий.

Владеть:

В1. Навыками мышления звук зрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковыми компонентами (речью, музыкой, шумами, атмосферами) - основа профессионализма будущих кинематографистов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), семестры изучения – 3, 4, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	3, 4 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180
Контактная работа, в том числе:	66
Практические занятия	66
Самостоятельная работа студента	114
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	3,4 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*



4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ: ОТ НЕМОГО КИНО ДО НАШИХ ДНЕЙ (ПКО-3)						
Тема 1. Введение в предмет.	3, 4	12	-	4	-	8
2. Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.	3, 4	12	-	4	-	8
3. Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии	3, 4	16	-	8	-	8
4. Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов.	3, 4	12	-	4	-	8
5. РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ПКО-3)						
Тема 1. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.	3, 4	12	-	4	-	8
6. Тема 2. Звуковая партитура - система организации звукозрительных образов в их динамике	3, 4	8	-	4	-	4
7. Тема 3. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе.	3, 4	8	-	4	-	4
8. Тема 4. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения.	3, 4	14	-	6	-	8
9. Тема 5. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.	3, 4	12	-	4	-	8
10. Тема 6. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции.	3, 4	14	-	4	-	10



11. Тема 7. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма.	3, 4	12	-	4	-	8
12. РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)						
ТЕМА 1. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в неигровом кино.	3, 4	12	-	4	-	8
13. Тема 2. Съёмочный период в неигровом кино.	3, 4	12	-	4	-	8
14. Тема 3. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино.	3, 4	12	-	4	-	8
15. Тема 4. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в неигровом кино.	3, 4	12	-	4	-	8

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. 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.

Раздел 2. Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания неигрового фильма.

Раздел 3. 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.



Раздел 4. 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 5. 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.

Раздел 6. Тема 2. Звуковая партитура - система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук - элемент драматургии фильма. Тишина как элемент драматургии.

Раздел 7. Тема 3. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе.

Раздел 8. 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.

Раздел 9. 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.



Раздел 10. 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.

Раздел 11. 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 12. 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.

Раздел 13. 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 тонателье), 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.

Раздел 14. Тема 3. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино.

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателье. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателье.

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.

Раздел 15. 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 чистой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Шак Т. Ф. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2022. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/240281>.
2. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / Динов В. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160214>.
3. Динов В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссёра : учебное пособие / Динов В. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160215>.
4. Попова, Эванс. Курс лекций по звукорежиссуре в кино : учебное пособие / Попова Эванс. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2017. - 292 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/105116.html>. - ISBN 978-5-87149-213-0

6.2 Дополнительная литература

1. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 292 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/196720>. - Текст : электронный
2. Ткаченко О. Д. Переводческое воссоздание лирического начала в трагедии Шекспира "Король Лир" (на материале переводов Т.Л. Щепкиной-Куперник и Б.Л. Пастернака) : монография / Ткаченко О. Д. — Москва : Флинта, 2021. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151362>.
3. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Сикорук Л. Л. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 271 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/91711.html>.
4. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.
5. Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник. - Москва : Академический Проект, 2015. - 511 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60096>.
6. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.
7. Васенина С.А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы : монография / Васенина С.А. . - Нижний Новгород :



Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. - 112 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/76648.html>. - ISBN 978-5-9905582-8-1

8. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство / А.В. Севашко. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-97060-267-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/369008/reading>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

