

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра художественной анимации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изыщные искусства

Профиль – Художественная анимация

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего ч с. / ач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	216/6	122	54	68	94	диф. зачет, экзамен	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	216/6	122	54	68	94	диф. зачет, экзамен
Всего		216/6	122	54	68	94	диф. зачет, экзамен	Всего		216/6	122	54	68	94	диф. зачет, экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработала С.С. Литвиненко, преподаватель кафедры художественной анимации.

Рассмотрено на заседании кафедры художественной анимации (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 26.08 2019 г. Зав. кафедрой Н.Г. Феденко

1. АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Звуковое решение фильма» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и предлагается к изучению студентам 1, 2, 3, 4 курсов (I, II, III, IV, V, VI, VII семестры) направления подготовки 50.03.02 Изыщные искусства (профиль - Художественная анимация) ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой художественной анимации.

Содержание дисциплины направлено на:

- изучение особенностей музыкального оформления кинофильмов (внутрикадровая и закадровая музыка, принципы отбора музыкальных фрагментов, основы монтажа фонограмм);
- изучение особенностей использования речи в кино (внутрикадровое и закадровое звучание речи, принципы записи речи, основы монтажа речевых фонограмм);
- изучение особенностей использования шумов в кинофильмах (натуральные и имитируемые шумы, контрапунктическое использование шумов);
- изучение принципов звукового решения фильмов различных жанров (комедий, детективов, фантастических фильмов, фильмов-путешествий, документальных фильмов, любительских фильмов).

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.);
- практическая (выполнение практических заданий).

И итоговый контроль в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 54 часа для очной формы обучения и 54 часа для заочной формы обучения, практические (семинарские) занятия - 68 часов для очной формы обучения и 68 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 94 часа для очной формы обучения и 94 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Звуковое решение фильма» является подготовка студентов к практически-теоретической деятельности, подготовка высокопрофессиональных специалистов в отрасли художественной анимации, которые овладели необходимым комплексом знаний, умений и навыков для разнообразной творческой профессиональной деятельности и воспитания всесторонне развитой личности.

Эта цель должна быть достигнута при тесной связи с предметами: теория и практика монтажа/искусство телеоператора.

Вследствие усвоения программного материала студент должен:

- развивать музыкальный слух и расширять мировоззрение;
- овладеть навыками подбора музыкального материала для озвучения фильмов (в частности – анимационных фильмов).

У студентов должны формироваться знания, умения и навыки, которые способствуют их дальнейшей профессиональной работе.

Одной из основных **задач** курса является осознание студентом необходимости четкой и последовательной работы над развитием собственных творческих способностей при условии естественного сочетания музыкально-художественных и технических навыков.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Звуковое решение фильма» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Теория и практика монтажа / Искусство телеоператора», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Звуковое решение фильма»; они предоставляют теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический фундамент последующего изучения курса «Звуковое решение фильма».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства (профиль - Художественная анимация):

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

Вследствие усвоения программного материала студент должен:

- развивать музыкальный слух и расширять мировоззрение;
- овладеть навыками подбора музыкального материала для озвучения фильмов (в частности – анимационных фильмов).

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название содержательных модулей и тем	Количество часов											
	дневная форма						Заочная форма					
	всег о	в том числе					всег о	в том числе				
		л	п	лаб	ин д	с.р.		л	п	ла б	ин д	с.р. .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1												
Содержательный модуль 1. Немой и звуковой кинематограф												
Тема 1.1. История развития, технические и художественные особенности немого кинематографа	6	2				3	6	2				3
Тема 1.2. Звуковой фильм как новый вид киноискусства	6	2				3	6	2				3
Итого по содержательному модулю 1	12	4				6	12	4				6
Содержательный модуль 2. Средства звуковой выразительности												
Тема 2.1. Музыка	7	2	2			3	7	2	2			3
Тема 2.1.1. Особенности музыкального оформления кинофильмов	8	2	4			4	8	2	4			4
Тема 2.1.2. Авторская музыка к кинофильмам	8	2	2			3	8	2	2			3
Тема 2.1.3. Контрапункт	8	1	2			3	8	1	2			3
Тема 2.1.4. Лейтмотив	8	1	2			3	8	1	2			3
Тема 2.1.5. Внутрикадровая и закадровая музыка	8	2	2			3	8	2	2			3
Тема 2.1.6. Принципы отбора музыкальных фрагментов	8	2	4			4	8	2	4			4
Тема 2.1.7. Основы монтажа фонограмм	7	2	4			3	7	2	4			3
Тема 2.2. Речь	6	2	2			4	6	2	2			4
Тема 2.2.1. Внутрикадровое и закадровое звучание речи	8	2	2			3	8	2	2			3

Тема 2.2.2. Принципы записи речи	8	2	4			3	8	2	4			3
Тема 2.2.3. Основы монтажа речевых фонограмм	8	2	4			4	8	2	4			4
Тема 2.3. Шумы	8	2	2			3	8	2	2			3
Тема 2.3.1. Внутрикадровые и закадровые шумы	8	2	2			3	8	2	2			3
Тема 2.3.2. Натуральные и имитируемые шумы	8	2	2			4	8	2	2			4
Тема 2.3.3. Контрапунктическое использование шумов	8	2	2			3	8	2	2			3
Итого по содержательному модулю 2	124	30	42			53	124	30	42			53
Содержательный модуль 3. Звуковое решение фильмов различных жанров												
Тема 3.1. Взаимопроникновение жанров	8	2	2			4	8	2	2			4
Тема 3.2. Фильмы комедийного жанра	8	2	2			4	8	2	2			4
Тема 3.2.1. Комедийно-сатирический эффект в звуковом решении фильма	8	2	3			4	8	2	3			4
Тема 3.3. Фильмы детективного жанра и фантастические фильмы	8	2	3			5	8	2	3			5
Тема 3.4. Фильмы о путешествиях	8	2	3			4	8	2	3			4
Тема 3.5. Документальные фильмы	8	2	2			4	8	2	2			4
Тема 3.5.1. Синхронные съемки методом скрытой камеры	8	2	3			4	8	2	3			4
Тема 3.5.2. Кинонаблюдение	8	2	2			4	8	2	2			4
Тема 3.5.3. Прямое интервью	8	2	3			4	8	2	3			4
Тема 3.6. Любительские фильмы	8	2	3			4	8	2	3			4

Итого по содержательному модулю 3	80	20	26			41	80	20	26			41
Итого	216	54	68			94	216	54	68			94

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. НЕМОЙ И ЗВУКОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. История развития, технические и художественные особенности немого кинематографа.

1. Технические стандарты.
2. Особенности формирования художественных образов.

Тема 2. Звуковой фильм как новый вид киноискусства.

1. Эволюция технологии.
2. Влияние звука на эстетику кинематографа.

Раздел 2. СРЕДСТВА ЗВУКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (I, II, III, IV, V СЕМЕСТРЫ)

Тема 2.1. Музыка.

Тема 2.1.1. Особенности музыкального оформления кинофильмов.

Тема 2.1.2. Авторская музыка к кинофильмам.

Тема 2.1.3. Контрапункт.

Тема 2.1.4. Лейтмотив.

Тема 2.1.5. Внутрикадровая и закадровая музыка.

Тема 2.1.6. Принципы отбора музыкальных фрагментов.

Тема 2.1.7. Основы монтажа фонограмм.

Тема 2.2. Речь.

Тема 2.2.1. Внутрикадровое и закадровое звучание речи.

Тема 2.2.2. Принципы записи речи.

Тема 2.2.3. Основы монтажа речевых фонограмм.

Тема 2.3. Шумы.

Тема 2.3.1. Внутрикадровые и закадровые шумы.

Тема 2.3.2. Натуральные и имитируемые шумы.

Тема 2.3.3. Контрапунктическое использование шумов.

Раздел 3. ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ (V, VI, VII СЕМЕСТРЫ)

Тема 3.1. Взаимопроникновение жанров.

Тема 3.2. Фильмы комедийного жанра.

Тема 3.2.1. Комедийно-сатирический эффект в звуковом решении фильма.

Тема 3.3. Фильмы детективного жанра и фантастические фильмы.

Тема 3.4. Фильмы о путешествиях.

Тема 3.5. Документальные фильмы.**Тема 3.5.1.** Синхронные съемки методом скрытой камеры.**Тема 3.5.2.** Кинонаблюдение.**Тема 3.5.3.** Прямое интервью.**Тема 3.6. Любительские фильмы.**

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА ЗВУКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (I, II, III, IV, V СЕМЕСТРЫ)

Тема 2.1. Музыка.

Тема 2.1.1. Особенности музыкального оформления кинофильмов.

Тема 2.1.2. Авторская музыка к кинофильмам.

Тема 2.1.3. Контрапункт.

Тема 2.1.4. Лейтмотив.

Тема 2.1.5. Внутрикадровая и закадровая музыка.

Тема 2.1.6. Принципы отбора музыкальных фрагментов.

Тема 2.1.7. Основы монтажа фонограмм.

Термины: контрапункт, лейтмотив, монтаж, внутрикадровая музыка, закадровая музыка.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 2.2. Речь.

Тема 2.2.1. Внутрикадровое и закадровое звучание речи.

Тема 2.2.2. Принципы записи речи.

Тема 2.2.3. Основы монтажа речевых фонограмм.

Термины: речь, речевая фонограмма, внутрикадровая речь, закадровая речь.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 2.3. Шумы.

Тема 2.3.1. Внутрикадровые и закадровые шумы.

Тема 2.3.2. Натуральные и имитируемые шумы.

Тема 2.3.3. Контрапунктическое использование шумов.

Термины: шум, контрапункт, натуральные шумы, имитируемые шумы.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

**РАЗДЕЛ 3. ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ
(V, VI, VII СЕМЕСТРЫ)**

Тема 3.1. Взаимопроникновение жанров.

Термины: жанр, художественный фильм, документальный фильм, сказка, водевиль, комедия, драма, кинороман, эпопея.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 3.2. Фильмы комедийного жанра.

Тема 3.2.1. Комедийно-сатирический эффект в звуковом решении фильма.

Термины: комедия, тембр, звуковой шарж, гротеск, звуковая метафора.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 3.3. Фильмы детективного жанра и фантастические фильмы.

Термины: детектив, фантастический фильм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 3.4. Фильмы о путешествиях.

Термины: кинопутешествие.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 3.5. Документальные фильмы.

Тема 3.5.1. Синхронные съемки методом скрытой камеры.

Тема 3.5.2. Кинонаблюдение.

Тема 3.5.3. Прямое интервью.

Термины: документальный фильм, синхронная съемка, скрытая камера, кинонаблюдение, прямое интервью.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

Тема 3.6. Любительские фильмы.

Термины: любительский фильм, звуковой фон, покадровая синхронность, абсолютная синхронность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

Литература: [1]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Особенности формирования художественных образов в немом кинематографе.
2. Влияние звука на эстетику кинематографа.
3. Особенности музыкального оформления кинофильмов.
4. Принципы отбора музыкальных фрагментов для озвучения фильма.
5. Специфика записи речи для кинофильмов.
6. Особенности монтажа речевых фонограмм.
7. Внутрикадровые и закадровые шумы в кино.
8. Натуральные и имитируемые шумы в кино.
9. Контрапунктическое использование шумов в кинематографе.
10. Особенности звукового решения фильмов комедийного жанра.
11. Комедийно-сатирический эффект в звуковом решении фильма.
12. Особенности звукового решения фильмов детективного жанра.
13. Особенности звукового решения фантастических фильмов.
14. Особенности звукового решения фильмов о путешествиях.
15. Особенности звукового решения документальных фильмов.
16. Звуковое решение любительских фильмов.

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФ. ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

1. История развития немого кинематографа.
2. Технические стандарты немого кино.
3. Особенности формирования художественных образов в немом кинематографе.
4. Технические особенности первых звуковых фильмов.
5. Влияние звука на эстетику кинематографа.
6. Особенности музыкального оформления кинофильмов.
7. Что такое контрапункт?
8. Что такое лейтмотив?
9. Внутрикадровая и закадровая музыка в фильмах.
10. Принципы отбора музыкальных фрагментов для озвучения фильмов.
11. Внутрикадровое и закадровое звучание речи.
12. Принципы записи речи.
13. Внутрикадровые и закадровые шумы.
14. Контрапунктическое использование шумов.
16. Особенности звукового решения фильмов комедийного жанра.
17. Комедийно-сатирический эффект в звуковом решении фильма.
18. Особенности звукового решения фильмов детективного жанра.
19. Особенности звукового решения фантастических фильмов.
20. Особенности звукового решения фильмов о путешествиях.
21. Особенности звукового решения документальных фильмов.
22. Звуковое решение любительских фильмов.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Звуковое решение фильма» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план практического занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме практического занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Свободная ориентация в вопросах по курсу теоретического материала, полный ответ на предложенные вопросы, выполнение на соответствующем уровне в полном объеме практических задач.
Хорошо (4)	Уверенное овладение знаниями и навыками полного курса, достаточно уверенная ориентация в вопросах по курсу теоретического материала, достаточно полный ответ на предложенные вопросы, выполнение с незначительными недостатками практических задач в полном объеме.
Удовлетворительно (3)	Определенные недостатки в выполнении практических заданий, слабая ориентация в вопросах по курсу теоретического материала, неуверенный и не в достаточном объеме ответ на предложенные вопросы.
Неудовлетворительно (2)	Отсутствие знаний по теоретическим вопросам курса, неумение ответить на предложенные вопросы, невыполнение или выполнение с грубыми ошибками практических задач.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. [Воскресенская И. Н. Звуковое решение фильма / И. Н. Воскресенская. — М. : Искусство, 1978. — 130 с. : ил.](#)
2. [Петелин Р. Звуковая студия в РС / Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин. — СПб. : БХВ-Петербург, 2002. — 256 с.:ил.](#)

Дополнительная

1. Трахтенберг Л. Кинофильм и звукооператор. – М. : Искусство, 1963. – 191 с.
2. Дворко Н.И. Основы звукорежиссуры: творческий практикум - СПб. : Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2005. – 164 с.
3. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М.: ФГОУ ДПО "ИПК работников ТВ и РВ" : РОФ "Эйзенштейновский центр исслед. культуры", 2011. – 248 с.
4. Нисбетт А. Звуковая студия. Пер. с англ./Под ред. Б. Г. Коллендера. – М. : Связь, 1979. – 464 с.
5. Козюренко Ю. Звукозапись с микрофона. Массовая радиобиблиотека (МРБ), выпуск 875, 1975. – 120 с.
6. М.И. Вендров. Звук в телевизионной программе : Учеб. пособие. - Л. : ЛГИТМИК, 1988. – 54 с.
7. [Козюренко Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре : учеб. пособие, Ч. 1 / Ю. И. Козюренко. — М. : Искусство, 1975. — 248 с.](#)
8. [Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры : учеб. пособ. / Б. Я. Меерзон. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 205 с.](#)
9. Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме. 2-е изд. – М. : Искусство, 1970. – 128 с.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.