

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Звуковое решение анимационного фильма»

Наименование ОПОП: специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: звукорежиссуры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 46,5 час.

самостоятельная работа: 61,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (тема 1-17)	7
выполнение творческого задания	7
выполнение теста	7
выступление на научной конференции по теме дисциплине	7
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	7
присутствие на аудиторном занятии (лекции+п.з.)	7
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Звуковое решение анимационного фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 г. № 1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Конева Мария Николаевна, доцент кафедры звукорежиссуры кафедры

Рецензент(ы):

Персов Владимир Маркович, Звукорежиссер
ОАО «Киностудия «Ленфильм»
, Заслуженный деятель искусств РФ

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

1. Сформировать у студентов представление о роли звука в системе художественно-выразительных средств при создании аудиовизуальных произведений.
2. Дать представление о взаимодействии режиссёра, композитора и звукорежиссёра в процессе работы над фильмом.

Задачи дисциплины:

1. Дать студентам представление об этапах производства фильма и о задачах работы со звуком на каждом из этапов.
2. Ознакомить студентов с принципами создания звукового решения фильма.
3. Научить применению на практике методов и приёмов звукового дизайна.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Мастерство художника-постановщика

Педагогика

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Цветоведение и формообразование

Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Подготовка и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.

— .

Знает: основы профессиональной деятельности по созданию анимационного фильма, включая вопросы цветоведения и формообразования, звукового решения

0,1

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

— .

Знает: основы профессиональной деятельности по созданию анимационного фильма, включая вопросы цветоведения и формообразования, звукового решения

0,1

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Знает: основы профессиональной деятельности по созданию анимационного фильма, включая вопросы цветоведения и формообразования, звукового решения
0,1

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Знает: основы профессиональной деятельности по созданию анимационного фильма, включая вопросы цветоведения и формообразования, звукового решения
0,1

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 46,5 час.

самостоятельная работа: 61,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	14	14
Практические	28	28
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	28	28
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	105,5	105,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 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. Цинковый диск Берлинера.

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

Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры 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 основные 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 экраный 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 лейт-образа 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» С. 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. 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

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Звук как физическое явление	2	0	0	0	0	0	2
1.1	Тема 1. Физическая природа звука	1	0	0	0	0	0	1
1.2	Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука	1	0	0	0	0	0	1
2	Психология восприятия звука	1	0	0	0	0	0	1
2.1	Тема 3. Избирательность внимания	1	0	0	0	0	0	1
2.2	Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека	0	0	0	0	0	0	0 *
3	От немого к звуковому кино	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов	0	0	0	0	0	0	0 *
3.2	Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов	0	0	0	0	0	0	0 *
4	Роль звука в кино	6	0	0	12	0	0	18
4.1	Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.	1	0	0	0	0	0	1
4.2	Тема 8. Звукозрительный экраный образ. Звуковая драматургия.	1	0	0	0	0	0	1
4.3	Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма	1	0	0	2	0	0	3
4.4	Тема 10. Шумы как выразительное средство	1	0	0	2	0	0	3
4.5	Тема 11. Роль музыки в фильме	1	0	0	6	0	0	7
4.6	Тема 12. Четыре типа синхронизации звука с изображением	1	0	0	2	0	0	3

5	Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.	5	0	0	16	0	0	21
5.1	Тема 13. Подготовительный период.	1	0	0	2	0	0	3
5.2	Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера	1	0	0	4	0	0	5
5.3	Тема 15. Монтажно-тонировочный период	1	0	0	6	0	0	7
5.4	Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма	1	0	0	2	0	0	3
5.5	Тема 17. Обзор современных систем и способов записи и воспроизведения звука	1	0	0	2	0	0	3
	ВСЕГО	14	0	0	28	0	0	42

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Звуковое решение анимационного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	1. Внутрикадровая речь. 2. Закадровая речь: а) диктор; б) комментатор; в) внутренний голос.	1,5
2	1. Шумы фоновые. 2. Атмосферы. 3. Синхронные шумы. 4. Звуковые эффекты. 5. Шумы натуральные. 6. Шумы синтезированные. 7. Музыкальные шумы.	1,5
3	1. Музыка закадровая (авторская): а) оригинальная, б) компилятивная. 2. Музыка внутрикадровая. 3. Музыка лейтмотивная. 4. Музыка иллюстративная. 5. Музыка контрапунктическая. 6. Песня, характеризующая время действия, эпоху. 7. Песня, характеризующая место действия. 8. Песня как характеристика образа персонажа.	4,5
4	1. Синхронный «параллелизм», 2. Синхронный «контрапункт», 3. Асинхронный «параллелизм», 4. Асинхронный «контрапункт».	1,5
5	1. Звук в драме. 2. Звук в комедии. 3. Звук в музыкальном фильме. 4. Звук в триллере	1,5
6	1. Звуковая экспликация. 2. Музыкальная экспликация. 3. Чистовая запись музыки в подготовительном периоде при производстве музыкального фильма. 4. Комплектация аппаратуры записи и воспроизведения звука.	3

7	1. Чистовая фонограмма. 2. Черновая фонограмма. 3. Шумовое озвучивание на съёмочной площадке. 4. Массовочное озвучивание на съёмочной площадке. 5. Запись шумов, фонов, атмосфер.	4,5
8	1. Монтаж изображения. 2. Подбор шумов из фонотеки. 3. Речевое озвучивание. 4. Шумовое озвучивание. 5. Запись музыки. 6. Подготовка к перезаписи (монтаж звуковых фактур в соответствии со звуковой экспликацией). 7. Перезапись фильма. 8. Изготовление «исходных материалов».	1,5
9	1. Средний уровень громкости. 2. Синхронность речи. 3. Разборчивость реплик. 4. Выдержанность тембральных характеристик речи персонажей. 5. Соответствие плановости звучания изображению. 6. Выразительность шумов. 7. Выразительность музыки. 8. Убедительный баланс звуковых компонентов. 9. Эмоциональное впечатление, производимое фонограммой.	1,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Звуковое решение анимационного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (тема 1-17)	7
выполнение творческого задания	7
выполнение теста	7
выступление на научной конференции по теме дисциплине	7
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	7
присутствие на аудиторном занятии (лекции+п.з.)	7
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

темы

№ 1- 3 Повтор материала лекционного курса.

Подготовка к практическим занятиям.

Изучение специальной литературы.

Выполнение ряда заданий, носящих практический характер. Устный опрос, оценка практических заданий, дискуссия По результатам опроса, презентации творческих работ

Закрепление знаний теоретического материала

темы

№ 4-9 Написание докладов.

Изучение специальной литературы.

Выполнение ряда заданий, носящих практический характер.

В форме семинара-дискуссии по выполненным студентами самостоятельным работам, носящим индивидуальный характер. По результатам опроса, презентации творческих работ, тестирования

Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения

темы

№ 1-9 Сбор материалов для подготовки творческих работ по дисциплинам специальности

Устный опрос по результатам

опроса

Применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели

темы

№1-19 подготовка и написание научных обзоров, статей, курсового проекта (работы), выпускной, дипломной работы, научно-исследовательской работы студента др.

Собеседование по выбранной теме, оценка практической работы По результатам собеседования

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Тема 1. Физическая природа звука

Вопросы по теме:

1. Особенности распространения в различных средах.

2. Отражение, рассеяние и поглощение звуковых волн.

3. Частотный и динамический диапазон.

4. Реверберация, эхо, резонанс, их использование в различного рода человеческой деятельности.

Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука

Вопросы по теме:

1. Голосовой аппарат человека.

2. Слуховой аппарат человека.

3. Физиологические различия у отдельных людей.

4. Пороги слухового восприятия звука.

Тема 3. Избирательность внимания.

Вопросы по теме:

Выражение «пропустить мимо ушей». Используя это свойство человека, управлять вниманием зрителя.

Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека

Вопросы по теме:

1. Зависимость восприятия звука от психофизического состояния человека.

2. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека.

Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов

Вопросы по теме:

1. Фонограф Эдисона.

2. Грамофон Белла и Тейнтера.

3. Цинковый диск Берлинера.

Тема 6. Немое кино. Использование музыки в немом кино, появление перввввввввввв звуковых фильмов

Вопросы по теме:

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

2. Титры вместо речи.

1927 г. – «Певец джаза». 1931 г. – первый советский фильм «Путёвка в жизнь».

Тема 8. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана

Вопросы по теме:

Три основные компонента партитуры фильма – речь, музыка, шумы как выразительные элементы образного языка звукового фильма.

Тема 9. Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия

Вопросы по теме:

1.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.).

2.Звуковое решение фильма.

Тема 10. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма.

Вопросы по теме:

1.Прямая речь.

2.Специфика построения диалогов.

3.Закадровая речь.

4.Внутренний монолог.

5.Интонация.

Тема 11. Шумы как выразительное средство

Вопросы по теме:

1.Шумы синхронные, фоновые, спецэффекты.

2.Символический смысл шумов.

Тема 12. Роль музыки в фильме

Вопросы по теме:

1.Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы).

2.Эмоциональная и психологическая нагрузка.

3.Основные драматургические функции музыки

4.Роль песни в фильме.

5.Песня как характеристика времени, эпохи.

6.Как характеристика места действия. Как характеристика образа персонажа.

Тема 13. 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» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.

Тема 14. Подготовительный период

Вопросы по теме:

1. Звук в драме.

2. Звук в комедии.

3. Звук в музыкальном фильме.

4. Звук в триллере

5.Сотрудничество режиссёра со звукорежиссёром и композитором.

6. Разработка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу.

7.Звуковая экспликация фильма.

Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссёра

Вопросы по теме:

1.Черновая фонограмма.

2.Необходимое оборудование: микрофоны, микшерский пульт, рекордеры, звуковые носители, аксессуары.

3.Громкоговорители (в случае съёмки под фонограмму).

4. Чистовая фонограмма.
5. Синхронная запись актерских сцен.
6. Необходимые условия и средства для записи чистой фонограммы.
7. Накопление материалов для осуществления звукового решения фильма.

Тема 15. Монтажно-тонировочный период

Вопросы по теме:

1. Монтаж изображения.
2. Подбор шумов из фонотеки.
3. Речевое озвучивание.
4. Шумовое озвучивание.
5. Запись музыки.
6. Подготовка к перезаписи (монтаж звуковых фактур в соответствии со звуковой экспликацией).
7. Перезапись фильма.
8. Изготовление «исходных материалов».

Тема 16. Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма

Вопросы по теме:

1. Средний уровень громкости.
2. Синхронность речи.
3. Разборчивость реплик.
4. Выдержанность тембральных характеристик речи персонажей.
5. Соответствие плановости звучания изображению.
6. Выразительность шумов.
7. Выразительность музыки.
8. Убедительный баланс звуковых компонентов.
9. Эмоциональное впечатление, производимое фонограммой.

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

1. Мировые достижения в области звукозаписи в кинематографе и мире шоу-бизнеса. Цифровой метод записи звука и аналогово-цифровой.
2. Работа лаборатории Dolby.

Комплект тестовых заданий

Пример тестового задания

Приведите примеры акустического резонанса

- а) шум моря в ракушке
- б) Слуховые галлюцинации
- г) в) человеческий голос

Разрушение моста при ходьбе строевым шагом

Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализаторе изменения - специфическую реакцию организма:

- а) Происходит уменьшение возбуждения клеток анализатора
- б) происходит возбуждение клеток анализатора и его утомление, затем стойкое снижение остроты слуха.
- в) Мгновенно происходит утомление клеток анализатора с последующим снижением их активности
- г) Происходит чрезмерная агрессия, перетекающая в депрессивное состояние

Монтажная значимость «звукозрительного контрапункта»

- а) структурное тождество звука и короткого монтажа, направленное на реализацию звукозрительного образа

- б) Возможность параллельного монтажа звука и изображения
- в) Освобождение от монтажа изображения
- г) Рассказывать звуком свою историю

Творческое задание

1. Анализ звукового решения выбранного фильма (список рекомендованных фильмов прилагается в ФОС)

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

7 семестр - экзамен

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Немое кино. Использование музыки в немом кино
2. Появление звукового кино. Первый советский звуковой фильм
3. Изменения эстетики кино с приходом звука
4. Роль С.М.Эйзенштейна в развитии звукового кино
5. История развития зарубежной и российской звукорежиссуры
6. История создания систем «пространственного звука»
- 7.3.Кракауэр.Реабилитация фильма
- 8.Звуковая заявка
- 9.Взгляды Вертова на звучащий кинематограф
- 10.Развитие звукового кино в СССР, совершенствование методов и приемов
- 11.Эффект Кулешова в применении к звуку
- 12.Физическая природа звука. Звук в жизни и на экране. Сходства и различия
- 13.Звук в системе художественно-выразительных средств экрана (общая характеристика функций основных компонентов звукового решения)
- 14.Звуковое решение фильма в зависимости от вида и жанров кинематографа
- 15.Речь как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением
16. Музыка как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением
17. Шумы как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением
18. Тишина как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением. Способы создания в кинематографе.
- 19.Способы соединения звука с изображением
20. Творческие этапы деятельности звукорежиссера на различных этапах производства фильма
- 21.Звуковая экспликация
22. Музыкальное решение фильма
- 23.Лейт-тема, лейт-мотив, лейт-тембр. Способы создания
- 24.Вертикальная и горизонтальная линии звукового решения
25. Плановость звука

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на аудиторном занятии (лекции+п.з.)	2	21	42
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение теста	14	1	14
Выполнение творческого задания	14	1	14
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	5	1	5
Участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	5	1	5
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	5	1	5
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/99106/#1>
2. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст]/ В.Г. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2002. - 365 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие/ Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/13.pdf>
5. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Текст] : учеб. пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/99362/#1>
8. Левитина, Н. В. Звук - это эмоциональный мир фильма [Текст] : учебное пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 26 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио [Текст] / сост. Е.М. Авербах ; фотоил. Е. Яковлева, Б. Вдовенко. - М. : Искусство, 1985. - 239 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Звуковое решение фильма и методика его реализации на практике [Электронный ресурс] : методическое пособие для студентов мастерских режиссуры, операторского искусства, продюсирования и киноведения / СПбГУКиТ ; сост. Н. В. Левитина. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 11 с. - Библиогр.: с. 11 (6 назв.). Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/177.pdf>

- 12 Ефимова, Н. Н. Музыка в структуре художественных телепередач [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Ефимова. - М. : ИПКРТР, 2006. - 123 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Звуковое решение анимационного фильма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Работа на лекции

В ходе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» студентами прослушивается цикл лекций. Лекции - основной источник важнейшей информации по дисциплине, поэтому умение сосредоточенно слушать преподавателя, воспринимать информацию, подготавливать конспекты и в дальнейшем работать с ними очень важно для нормального процесса обучения студента. Разумеется, простейшее переписывание текста, излагаемого преподавателем, позволяет зафиксировать полный объем прослушанной информации, но подобные действия хороши только в этом аспекте - недостатков у них больше. Так, преподаватель вынужден диктовать материал, что замедляет процесс его передачи и, соответственно, значительно сокращает объем предлагаемой студентам информации. Студенты не имеют возможности услышать о множестве интереснейших примеров, о неоднозначности трактовки изучаемых процессов и явлений, об авторских мнениях, касающихся исследуемых тем, о мнении ведущего лекцию преподавателя. А когда речь идет об искусстве, уделять время рассмотрению различных примеров и высказыванию суждений особенно важно. Наиболее эффективной работа на лекциях становится в том случае, когда студент владеет навыками грамотного конспектирования информации. Конспект – сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, зато результат всемерно способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала.

Работа на практических занятиях

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине «Звуковое решение фильма». В процессе выполнения работ студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и 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

Конспект лекции следует рассматривать как источник информации по конкретной дисциплине. Любой источник информации содержит лишь некоторый набор сведений, далеко не исчерпывающий существующие точки зрения, что в контексте данной дисциплины особенно актуально: нередко об одном и том же аудиовизуальном произведении можно услышать большое количество очень разных суждений. В силу этого обстоятельства конспекты лекций рекомендуется расширять и обогащать, активно используя дополнительную литературу: рекомендованные учебники, учебные и учебно-методические пособия, аналитические сборники, периодические издания на заданную тематику и прочее. При этом преподаватель в процессе оценки знаний студента обычно ориентируется именно на прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует использовать при подготовке к ответу в обязательном порядке. Рекомендованная преподавателем литература по соответствующей теме будет нужна для более широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных студенту. 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. Студентам 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.

Что нужно знать студенту?

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. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 30% от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у заведующей кабинетом кафедры звукорежиссуры, у преподавателя дисциплины. 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. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующей кабинетом, в деканате. Рекомендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить их. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Каждому студенту 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?