

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 телевизионных фильмов и программ»

Наименование ОПОП: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: звукорежиссуры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,7 час.

самостоятельная работа: 75,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на занятии	4
активность на занятии	3
выполнение творческого задания	3,4
выступление на конференции по теме дисциплины	3
выступление на научной конференции по теме дисциплины	3
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	4
присутствие на лекционном занятии	3,4
присутствие на практическом занятии	3,4
тестирование	3,4
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5
зачет с оценкой	6

Рабочая программа дисциплины «Звуковое решение телевизионных фильмов и программ» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Конева Мария Николаевна, Доц. кафедры звукорежиссуры

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 экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

М.Д. Баркан

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:

Сформировать представление о роли звука в системе художественно-выразительных средств при создании аудиовизуальных произведений.

Сформировать представление о взаимодействии режиссёра, композитора и звукорежиссёра в процессе работы над фильмом.

Задачи дисциплины:

Изучить этапы производства фильма и задачи работы со звуком на каждом из этапов

Ознакомить с принципами создания звукового решения фильма

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 актера

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Телевизионная драматургия

Сценическая речь

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

Костюм в кино

Музыкальное видео

Превизуализация в кино и телевидении

Преддипломная практика

Работа над ТВ-шоу

Работа с актером, ведущим и корреспондентом на съемочной площадке

Режиссура сериалов, корпоративного видео и рекламы

Современные телевизионные форматы

Практикум по звуковому решению ТВ программ

Практикум по изобразительному решению ТВ программ

Современные телевизионные технологии

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

ОПК-5.4 — Применяет разнообразные выразительные художественные и технические средства для воплощения авторского замысла в процессе создания телевизионного фильма/телепрограммы, используя полученные знания в области культуры, искусства и

навыки творческо-производственной деятельности.

Знает: особенности зрительского восприятия того или иного звукового образа; способы создания звуковой выразительности

Умеет: применять на практике различные способы создания художественного образа; работать со звуковой экспликацией

Владеет: навыками звукового монтажа; принципами сочетания звука с изобразительным рядом

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен применять технологические возможности и технические средства современного кино-, телепроизводства для создания синтетического образа телепроизведения.

ПК-2.1 — Анализирует особенности звуковой структуры произведений различных видов и жанров, использует технологические возможности и технические средства современного производства в области звука.

Знает: критерии оценки качества звуковой фонограммы основные приемы звукового воздействия

Умеет: применять на практике различные способы сочетания звука с изобразительным рядом

Владеет: навыками звукового анализа

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен применять технологические возможности и технические средства современного кино-, телепроизводства для создания синтетического образа телепроизведения.

ПК-2.4 — Создает новые аудиовизуальные телепроизведения, вырабатывая оптимальные способы решения технологических задач.

Знает: основные отличительные аспекты в работе звукорежиссера в кино-, и теле- проектах

драматургические функции различных компонентов звукоряда основные задачи звукорежиссера на различных этапах создания телепроизведения

Умеет: взаимодействовать со звукорежиссером на различных этапах телепроизводства

Владеет: навыками работы со звуковой экспликацией

пониманием технических аспектов работы звукорежиссера, направленных на реализацию звуковой выразительности знаниями о различных видах и типах звуковой обработкитехнологией реализации звуковой выразительности на всех этапах производства телепроизведения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,7 час.

самостоятельная работа: 75,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

зачет с оценкой	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	16	16	32
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	33,5	29	62,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

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 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 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 чистой 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	4	0	0	0	0	0	4
1.1	Тема 1. Физическая природа звука	2	0	0	0	0	0	2
1.2	Тема 2. Человеческий организм как источник и приёмник звука	2	0	0	0	0	0	2
2	Психология восприятия звука	5	0	0	2	0	0	7
2.1	Тема 3. Избирательность внимания	1	0	0	0	0	0	1
2.2	Тема 4. Зависимость восприятия звука от состояния человека	4	0	0	2	0	0	6
3	От немого к звуковому кино	3	0	0	2	0	0	5
3.1	Тема 5. Изобретение звукозаписывающих приборов	1	0	0	0	0	0	1
3.2	Тема 6. Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов	2	0	0	2	0	0	4
4	Роль звука в кино	11	0	0	20	0	0	31
4.1	Тема 7. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.	2	0	0	6	0	0	8
4.2	Тема 8. Звукозрительный экраный образ. Звуковая драматургия.	2	0	0	6	0	0	8
4.3	Тема 9. Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма	2	0	0	2	0	0	4
4.4	Тема 10. Шумы как выразительное средство	2	0	0	2	0	0	4
4.5	Тема 11. Роль музыки в фильме	2	0	0	2	0	0	4
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.	9	0	0	8	0	0	17
5.1	Тема 13. Подготовительный период.	2	0	0	2	0	0	4
5.2	Тема 14. Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера	2	0	0	2	0	0	4
5.3	Тема 15. Монтажно-тонировочный период	2	0	0	2	0	0	4
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	2	0	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Звуковое решение телевизионных фильмов и программ» 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.	1,5
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.	1,5

7	1. Чистовая фонограмма. 2. Черновая фонограмма. 3. Шумовое озвучивание на съёмочной площадке. 4. Массовочное озвучивание на съёмочной площадке. 5. Запись шумов, фонов, атмосфер.	1,5
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	Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия.	4,5
10	Звук в системе художественно-выразительных средств экрана.	4,5
11	Использование музыки в немом кино.	1,5
12	Зависимость восприятия звука от состояния человека.	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 телевизионных фильмов и программ».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на занятии	4
активность на занятии	3
выполнение творческого задания	3,4
выступление на конференции по теме дисциплины	3
выступление на научной конференции по теме дисциплине	3
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	4
присутствие на лекционном занятии	3,4
присутствие на практическом занятии	3,4
тестирование	3,4
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Творческое задание (3 семестр)

Реализация звукового решения к предложенной на выбор фотографии или репродукции картины.

Gregory Crewdson - House in the Road

А.Васнецов - Новгородский торг

Н. Дмитриев-Оренбургский - Пожар в деревне

Творческое задание (4 семестр)

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

1. А.Сокуров «Телец» (2001)
2. А. Сокуров «Фауст» (2011)
3. А.Балабанов «Морфий» (2008)
4. В.Тодоровский «Страна глухих» (1998)
5. П.Лунгин «Дирижер» (2012)
6. П.Лунгин «Дама Пик» (2016)
7. А.Звягинцев «Елена» (2011)
8. М.Скорсезе «Остров проклятых» (2010)
9. М.Скорсезе «Молчание» (2016)
10. К.Нолан «Начало» (2010)
11. Р.Айоади «Двойник» (2013)
12. Д.Аранофски «Черный лебедь» (2010)
13. Дж.Торнаторе «Легенда о пианисте» (1998)
14. Л.фон Триер «Танцующая в темноте» (2000)
15. Р.Ховард «Игры Разума» (2001)
16. Ф.Озон «8 женщин» (2002)
17. С.Долдри «Часы» (2002)
18. Р.Полански «Пианист» (2002)
19. С.Шоме «Трио из Бельвилля» (2003)
20. Б.Андерсон «Машинист» (2004)
21. В.Холланд «Переписывая Бетховена» (2006)
22. В.Уорд «Куда приводят мечты» (1998)
23. Ж.В.Дормель «Господин Никто» (2009)
24. Д.Линч «Малхолленд драйв» (2001)

Комплект тестовых заданий

Пример тестового задания

3 семестр

Методы оценки звука можно разделить на

- а) Визуальные и слуховые
- б) Физические и акустические
- в) Субъективные и объективные
- г) Пространственные и временные

С физической точки зрения звук это

- а) Колебания частиц окружающей среды (воздуха), передающиеся от точки к точке.
- б) Любое механическое колебание
- в) Это волна, возникающая в воздушной среде в результате колебаний.
- г) То, что слышит человеческое ухо

4 семестр. Зачет с оценкой

Вертикальные шумы. Что это?

- а) Среда и окружение звучания, дополняющие изобразительный ряд содержанием, добавляя красок и колоритности, расширяя художественную целостность в контексте или в подтексте происходящего
- б) Шумы, видимые глазом и подтвержденные изображением
- в) Шумящие только над нами
- г) Шумы, связанные с человеком

Чем отличается звуковая атмосфера в реальной жизни от атмосферы в фильме?

- а) Атмосфера в фильме более аскетична, чем атмосфера в реальной жизни
- б) Атмосфера в фильме всегда должна иметь внутреннюю линию развития, в отличие от атмосферы в реальной жизни, которая долгое время может находиться статичной
- в) Атмосфера в фильме это всегда копия атмосферы взятой из реальной жизни
- г) Атмосфера в фильме более насыщена и гиперболизирована чем атмосфера в реальной жизни

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

3 семестр - зачет

Перечень вопросов для подготовки к зачету

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-темабр. Способы создания
- 24.Вертикальная и горизонтальная линии звукового решения
25. Плановость звука

4 семестр зачет с оценкой. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

- 1.Звуковое решение музыкального фильма
- 2.Темпо-ритм аудио-визуального произведения
- 3.Музыкальные каноны фильма «Мюзикл»
- 4.Модель диегетического анализа звука в экранных искусствах
- 5.Музыкальные каноны фильма-опера
- 6.Звуковой монтаж. Основные проблемы звуковой выразительности
- 7.Эстетика звука в авторском фильме
- 8.Эстетические особенности звуковой выразительности музыкального драматического фильма
- 9.История создания систем «пространственного» звука
- 10.Музыка как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением

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)
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на практическом занятии	2	8	16
Присутствие на лекционном занятии	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Тестирование	18	1	18
Выполнение творческого задания	20	1	20
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активность на занятии	1	8	8
Выступление на конференции по теме дисциплины	2	1	2
Выступление на научной конференции 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		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на практическом занятии	2	8	16
Присутствие на лекционном занятии	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Тестирование	18	1	18
Выполнение творческого задания	20	1	20
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активность на занятии	1	8	8
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	5	1	5
Участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	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. 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>
2. 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>
3. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batrkov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedeniya_UP_2018.pdf
4. 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.
<https://e.lanbook.com/reader/book/99362/#1>
5. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие/ Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст]/ В.Г. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2002. - 365 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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>

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Звуковое решение телевизионных фильмов и программ» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

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

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?