

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

«Режиссерский анализ музыкального
произведения»

Наименование ОПОП: Режиссер мультимедиа
Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 35,3 час.
самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	5
активность на практическом занятии	5
контрольная работа	5
посещение лекций	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Режиссерский анализ музыкального произведения» 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 мультимедиа» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Ефимов И.И., доцент кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рецензент(ы):

Киселев С.Л., доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.В. Ефимова

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:

Задачи дисциплины:

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:

История изобразительного искусства и архитектуры

История отечественного кино

История отечественной литературы

Теория и история цифровых медиа

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

Основы кинодраматургии

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

Музыка в кино

Режиссура визуальных эффектов

История новых медиа в театре

Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-2 — Способен создавать мультимедийные произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.

ПК-2.1 — Определяет творческий замысел звуковой составляющей мультимедийного произведения в его взаимосвязи с технологическими аспектами.

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.
самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	32,5	32,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Музыка как язык.

Музыка как язык: устойчивые смысловые мотивы, фраза, период, ритмическая организация, характеры музыкальных инструментов.

Тема 2. Основы музыкальной формы.

Сонатная форма. Рондо. Куплетная форма. Вариации. Двухчастная форма. Трехчастная форма. Жанры в музыке.

Тема 3. Основные моменты проявления драматургии в музыке

Режиссёрский анализ музыкального произведения. Программные музыкальные произведения. Анализ Шахерезады Римского-Корсакова.

Тема 4. Произведения, вдохновлённые живописью, и наоборот.

«Остров мёртвых» Рахманинова. «Картинки с выставки» Кандинского.

Тема 5. Воплощение литературного первоисточника в кинематографе и музыке.

Евгений Онегин (фильм). Евгений Онегин (опера).

Тема 6. Сравнительный режиссёрский анализ

«Героической» симфонии Бетховена и «Патетической» симфонии Чайковского.

Тема 7. Особенности оперного творчества Вагнера.

Гезамткунстверк.

Тема 8. Скрябин. Цветомузыка

Мистерия - мультимедийное шоу, опередившее время.

Тема 9. Особенности создания мультимедийного контента на музыкальное произведение.

Разработка и создание мультимедийного произведения, основанного на музыкальном произведении для театрально-концертного исполнения, синхронизированного с фонограммой и

«живым» исполнением.

Тема 10. Семинар по Реквиему Моцарта.

(Доклады) соотнесение музыкального произведения и текста мессы.

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	Введение. Музыка как язык.	1	0	0	1	0	0	2
2	Основы музыкальной формы.	1	0	0	1	0	0	2
3	Основные моменты проявления драматургии в музыке	2	0	0	2	0	0	4
4	Произведения, вдохновлённые живописью, и наоборот.	2	0	0	2	0	0	4
5	Воплощение литературного первоисточника в кинематографе и музыке.	2	0	0	2	0	0	4
6	Сравнительный режиссёрский анализ	2	0	0	2	0	0	4
7	Особенности оперного творчества Вагнера.	1	0	0	1	0	0	2
8	Скрябин. Цветомузыка	1	0	0	1	0	0	2
9	Особенности создания мультимедийного контента на музыкальное произведение.	2	0	0	2	0	0	4
10	Семинар по Реквиему Моцарта.	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Режиссерский анализ музыкального произведения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	«Введение. Музыка как язык».	0,75
2	«Основы музыкальной формы.».	0,75
3	«Основные моменты проявления драматургии в музыке».	1,5
4	«Произведения, вдохновлённые живописью, и наоборот.».	1,5

5	«Воплощение литературного первоисточника в кинематографе и музыке.».	1,5
6	«Сравнительный режиссёрский анализ ».	1,5
7	«Особенности оперного творчества Вагнера.».	0,75
8	«Скрябин. Цветомузыка».	0,75
9	«Особенности создания мультимедийного контента на музыкальное произведение.».	1,5
10	«Семинар по Реквиему Моцарта. ».	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 «Режиссёрский анализ музыкального произведения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	5
активность на практическом занятии	5
контрольная работа	5
посещение лекций	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы контрольных работ:

1. Технологические особенности создания мультимедийного контента для оперы.
2. Режиссёрский анализ музыкального произведения.
3. Особенности создания мультимедийного контента на музыкальное произведение.
4. Разработка и создание мультимедийного произведения, основанного на музыкальном произведении для театрально-концертного исполнения, синхронизированного с фонограммой и «живым» исполнением.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачёту.

1. Назовите основные элементы сонатного Allegro, и их смысловое значение для драматургии музыки.
2. Какими средствами достигается кульминация и финал сюиты Шахерезада Римского-Корсакова.
3. Расскажите основную идейно-философскую концепцию Мистерии Скрябина.
4. Как решаются драматические задачи в сцене «Письмо Татьяны» в опере Евгений Онегин Чайковского.
5. Сходство и отличия «Героической» симфонии Бетховена и «Патетической» симфонии

Чайковского.

6. Технологические особенности создания мультимедийного контента для оперы.
7. Алгоритм режиссёрского анализа музыкального произведения.
8. Гезамткунстверк.
9. О чем повествует Рахманинов в своём «Острове мертвых».
10. Назовите основные элементы музыкального языка.

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			
активность на практическом занятии	6	8	48
посещение лекций	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
контрольная работа	14	1	14
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
	10	1	10
	10	1	10
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. Сохор, А. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / А. Н. Сохор. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-507-44076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218114> (дата обращения: 25.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/218114>
2. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4504-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121593>
3. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г. В. Заднепровская. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-9202-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL <https://e.lanbook.com/book/196717>

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Режиссерский анализ музыкального произведения» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Каталог записей постановок российских и европейских театров «The Opera Platform» <https://operavision.eu/en>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

База данных отзывов профессиональных критиков, рецензентов, зрителей на главные фильмы «Мегакритик» <https://www.megacritic.ru>

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов <https://samples.landr.com/>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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 «Режиссерский анализ музыкального произведения» 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 «Режиссерский анализ музыкального произведения». 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 режиссеров, формирует свой вкус, расширяет представление об искусстве и в итоге подготавливается к процессу самостоятельного создания звуковых партитур. Процесс обучения предполагает проведение 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?