

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Эстетика кинофонографии»**

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: звукорежиссуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 52,7 час.
самостоятельная работа: 55,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
аудиторное занятие	8,9
явка на занятие	
активная работа на занятии	8,9
выполнение творческого задания	8
реферат	8
творческое задание	9
тестирование	8,9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8
зачет с оценкой	9

Рабочая программа дисциплины «Эстетика кинофонографии» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Составитель(и):

Беспамятнова П.В., Доц. кафедры звукорежиссуры

Рецензент(ы):

В.М. Персов, 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

А.В. Смирнов

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:

Овладеть художественно-эстетическими закономерностями создания фонограммы к нему, использовать как традиционные приёмы, так и современных решений фонографических задач, что является основой реализации выразительности звукозрительного образа будущего произведения, его психологического воздействия на зрителя.

Изучить эстетические принципы кинофонографии на основе произведений известных мастеров мирового кинематографа, а также современных тенденций в поиске новых творческих методов реализации художественных проблем.

Задачи дисциплины:

Знать основные этапы развития фонографии, этапы становления и развития звукового кинематографа.

Знать особенности восприятия звуковой информации сенсорной системой человека, её семантическую и эстетическую составляющие.

Знать особенности трёхмерной материальной структуры звука, как «материи выражения».

Знать важнейшие художественные и художественно-технические характеристики основных компонентов звукового ряда.

Знать художественные приёмы, используемые при создании звукового решения аудиовизуального произведения, основные механизмы акустической интерпретации звука.

Знать онтологические основы звукозрительного синтеза.

Владеть навыками анализа технико-художественных качеств фонограммы аудиовизуального произведения.

Знать базовые принципы, определяющие специфику работы звукорежиссера со словом в контексте аудиовизуальных искусств.

Знать художественные возможности звукозаписи; художественно-технические приёмы обработки звукового материала в период подготовки и создания премастеринга; художественные возможности перезаписи.

Знать ярчайшие образцы звукозрительных решений отечественного и зарубежного кинематографа.

Знать профессиональную терминологию, принципы анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений, историю, теорию и критику кинофонографии.

Уметь мыслить звукозрительными образами, находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением; воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе, использовать жанровые и стилистические характеристики музыкального произведения в контексте звуковой драматургии аудиовизуального произведения.

Знать основы звуковой драматургии.

Владеть основами анализа, навыками оценки драматургии и звукозрительных решений фильма.

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:

Анализ партитур и инструментоведение

Теория и история музыки

Работа звукорежиссера с актером

Творческие аспекты монтажа фонограмм

История изобразительного искусства
История отечественного кино
История отечественной литературы
Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком
Работа звукорежиссера с оператором
История зарубежного кино
История зарубежной литературы
Ознакомительная практика
Основы кинодраматургии
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.

ОПК-3.3 — Распознает и обобщает морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации.

Знает: принципы интерпретации морально-этической мысли в художественном произведении при помощи звуковой выразительности

Умеет: определять морально-этический замысел экранного произведения

Владеет: методами сравнительного анализа средств звуковой выразительности и распознавания морально-этического замысла экранного произведения

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: *художественно-творческий.*

ПК-2 — Способен, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ.

ПК-2.1 — Анализирует и основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ аудиовизуального произведения.

Знает: основные стилистические и жанровые особенности произведений аудиовизуального искусства

Умеет: анализировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ аудиовизуального произведения

Владеет: искусствоведческим анализом аудиовизуального произведения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,7 час.

самостоятельная работа: 55,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8
зачет с оценкой	9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	9	Итого
Лекции	12	12	24
Практические	12	12	24
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	24	20	44
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,6	11,3
Итого	53,7	53,6	107,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции

Введение

Тема 1. 1. Исторические аспекты формирования понятия эстетики кинофонографии

Основные этапы развития фонографии. Становление звукового кинематографа. Первые звуковые фильмы. Споры о значении звука в кино. Звукозрительный образ (С.М. Эйзенштейн). Роль реверберации и эха при передаче «воображаемого пространства» в раннем звуковом кино.

Тема 1. 2. Звуковые компоненты фонограммы фильма. Основные механизмы акустической интерпретации звука

Характеристика всех компонентов фонограммы фильма и их взаимосвязь в единой звуковой картине фильма. Семантическая структура звукового объекта/сообщения. Психология восприятия оптико-акустического пространства.

«Замещение», «Транспонирование», «Синтезирование».

«Транспонирование» звучаний, как способ изменения их тембрально-интонационной выразительности. Использование временных и других обработок с целью расширения смысловых и эмоциональных свойств образной структуры фонического изображения

Тема 1. 3. Природа звука. Восприятие человеком звуковой информации. Онтологические основы звукозрительного синтеза

Возникновение звуковой материи. Физические характеристики звука - динамический и частотный диапазон, звуковое давление, интенсивность, звуковая мощность, скорость, период и частота звука, длительность звучания. Звуковые и музыкальные структуры.

Структура звукового сообщения/объекта. Звуковая информация, воспринимаемая человеком. Особенности восприятия звуковых сообщений сенсорной системой человека. Информационный звуковой поток; работа слухового аппарата в анализе и отборе звуковой информации.

Семантическая и эстетическая информация в структуре звукового сообщения. Контрапункт между видами информации, определяющими друг друга в процессе структурирования различных видов художественных сообщений. Восприятие интенсивности, частоты сигнала; понятие тембра звука; пространственное восприятие сигналов, плановость, крупность. Косвенные характеристики звучаний. Основные характеристики эстетической информации.

Акустическое пространство кадра. Конфликт оптики и акустики. Особенности трёхмерной материальной структуры звука как «материи выражения». Л.С. Выготский: психология восприятия форм, критика теории образности.

Тема 1. 4. «Синтезирование» звуковых фактур и звуковой атмосферы

Фоническая обработка звукового материала. Использование современных монтажных средств.

Цифровая обработка звука. Использование фонотечных и оригинальных записей для создания сложных звуковых эффектов.

Тема 1. 5. Работа звукорежиссёра в процессе чистовой записи синхронной киносъёмки
Запись синхронных и фоновых шумов на натуре. Съёмки под фонограмму. Запись музыки на натуре.

Акустическое опосредование звука в процессе синхронной звукозаписи. Психологические эффекты акустики кадра в сценах с синхронными диалогами. Использование различных техник микрофонного приёма звукового сигнала. Традиционные и не традиционные способы записи. Многоканальная запись звука на съёмочной площадке.

Звуковой дубль. Запись уникальных шумовых фактур. Запись паузы павильона и природы. Запись шумовых фактур для создания атмосферы эпизода, кадра. Поиск закадровых шумов. Организации записи музыкальных коллективов в условиях натуральных съёмок. Аутентичность подобных фонограмм.

Тема 1. 6. Переменная акустика павильонов записи речи. Запись синхронных шумов.

Возможность изменения акустической картины с помощью архитектурных приспособлений павильона записи речи, а также влияние расположения микрофонов на акустическую окраску речевой фонограммы.

Многодорожечный метод записи синхронных шумов.

Тема 1. 7. Драматургические и эстетические функции киномузыки. Музыка внутрикадровая и закадровая

На примерах отечественной и зарубежной киноклассики проследить эволюцию и эмоциональное воздействие музыки на зрителя.

Драматургическая функция авторской музыки. Роль внутрикадровой музыки.

Тема 1. 8. Вертикальный монтаж – основа звуковой драматургии фильма.

Смысловая, ритмическая, драматургическая функции структуры элементов вертикального монтажа. Их взаимосвязь с внутрикадровым пространством эпизода. О природе зрительных и слуховых знаков. Основные структурные различия между зрительными и слуховыми знаками. О природе фильмических коннотаций.

Тема 1. 9. Основные принципы монтажного построения звукового материала к перезаписи. Шумовой образ. Многоканальный монтаж шумовых фактур, способы их обработки

Структурная организация звуковых составляющих монтажного эпизода. «Монтаж тонфильма» С.М. Эйзенштейна. Расположение звуковых фактур на каналах. Традиционный монтаж звуковых фактур. Подготовка премастеринга.

Шумовые фактуры – драматургический прием построения концепции сцены.

Тема 1. 10. Перезапись – процесс создания окончательного фонического изображения фильма.

Взаимосвязь между особенностями акустического пространства кадра и характера визуального кадрирования. Формирование балансов между отдельными элементами звукового ряда. Акустический баланс. Перезапись как вертикальный монтаж художественной структуры фильма. Особенности пространственного звучания в системе образного строя фильма.

Тема 1. 11. Новые тенденции в мировой практике звукозаписи

Мировые достижения в области звукозаписи в кинематографе.. Новые разработки лаборатории Dolby.

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	Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции Введение	24	0	0	24	0	0	48
1.1	Исторические аспекты формирования понятия эстетики кинофонографии	1,5	0	0	0	0	0	1,5
1.2	Звуковые компоненты фонограммы фильма. Основные механизмы акустической интерпретации звука	3	0	0	3	0	0	6
1.3	Природа звука. Восприятие человеком звуковой информации. Онтологические основы звукозрительного синтеза	1,5	0	0	0	0	0	1,5
1.4	«Синтезирование» звуковых фактур и звуковой атмосферы	3	0	0	3	0	0	6
1.5	Работа звукорежиссёра в процессе чистовой записи синхронной киносъёмки Запись синхронных и фоновых шумов на натуре. Съёмки под фонограмму. Запись музыки на натуре.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
1.6	Переменная акустика павильонов записи речи. Запись синхронных шумов.	0	0	0	3	0	0	3
1.7	Драматургические и эстетические функции киномузыки. Музыка внутрикадровая и закадровая	1,5	0	0	0	0	0	1,5
1.8	Вертикальный монтаж – основа звуковой драматургии фильма.	3	0	0	3	0	0	6
1.9	Основные принципы монтажного построения звукового материала к перезаписи. Шумовой образ. Многоканальный монтаж шумовых фактур, способы их обработки	3	0	0	3	0	0	6
1.10	Перезапись – процесс создания окончательного фонического изображения фильма.	4,5	0	0	6	0	0	10,5

1.11	Новые тенденции в мировой практике звукозаписи	1,5	0	0	0	0	0	1,5
	ВСЕГО	24	0	0	24	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Эстетика кинофонографии» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Природа звука. Восприятие человеком звуковой информации. Онтологические основы звукозрительного синтеза.	3
2	«Синтезирование» звуковых фактур и звуковой атмосферы.	3
3	Работа звукорежиссёра в процессе чистой записи синхронной киносъёмки. Запись синхронных и фоновых шумов на натуре. Съёмки под фонограмму. Запись музыки на натуре.	3
4	Переменная акустика павильонов записи речи. Запись синхронных шумов.	3
5	Вертикальный монтаж – основа звуковой драматургии фильма.	3
6	Основные принципы монтажного построения звукового материала к перезаписи. Шумовой образ. Многоканальный монтаж шумовых фактур, способы их обработки.	4,5
7	Перезапись – процесс создания окончательного фонического изображения фильма.	4,5

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 «Эстетика кинофонографии».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
аудиторное занятие	8,9
явка на занятие	
активная работа на занятии	8,9
выполнение творческого задания	8
реферат	8
творческое задание	9
тестирование	8,9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8
зачет с оценкой	9

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Вопросы для входного контроля:

1. Что такое звукозрительный образ?
2. Что означает понятие - звуковое решение?
3. Что такое линейный и нелинейный монтаж?
4. Что такое вертикальный и горизонтальный монтаж?
5. Какая разница между звуковым сопровождением и звуковым образом?
6. Перечислите основные компоненты звукового ряда аудиопроизведения?
7. Как музыка взаимодействует с изображением в фильме?
8. Какова роль выразительных средств музыки в структуре фильма?
9. Что такое лейтмотив?
10. Всегда ли слово существует в экранном искусстве как сильнейшее художественно-выразительное средство?
11. Какие есть виды существования речи в кинематографе?
12. Какова роль шумов в создании звукозрительного образа?
13. Какие виды шумов присутствуют в фонограмме аудиовизуального произведения?
14. Влияет ли монтажное построение фильма на творческие аспекты монтажа?
15. Что такое перезапись (сведение)?
16. На какие группы делятся шумы в сессии перезаписи?
17. Какими бывают оценки качества звучания?

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Пример тестовых заданий:

8 семестр

При выборе звукового оборудования для записи чистой фонограммы в процессе синхронной съемки звукорежиссер руководствуется:

- а)режиссерским сценарием, съемочными объектами, операторским оборудованием, костюмом и гримом персонажа
- б)КПП
- в)режиссерским сценарием

Звуковой дубль на съемочной площадке – это...

- а)полный повтор, снимаемого кадра без включения камеры и с исключением источников шума и помех
- б)повтор реплик актера с более четкой артикуляцией
- в)повтор реплик актера с более громкой подачей голоса

9 семестр

Для того, чтобы наиболее эффективно подготовить и начать процесс перезаписи аудиовизуального произведения, на каком этапе кинопроизводства звукорежиссер должен приступить к систематизации звукового материала?

- а)в подготовительный период
- б)в монтажно-тонировочный период
- в)в съемочный период

В каких временных координатах звукового редактора удобнее размещать первый кадр, при условии, что материал разделен на части?

- а)на тайм-лайне в 0.00.00.00
- б)на начале часа, соответствующего номеру серии или части
- в)на тайм-лайне в 1.00.00.00

Пример творческого задания, 8 семестр
- «Анна Каренина» (1967 г.) и «Анна Каренина» (2012 г.)

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету, 8 семестр

1. Основные этапы развития фонографии.
2. Становление звукового кинематографа.
3. Первые звуковые фильмы.
4. Споры о значении звука в кино.
5. Звукозрительный образ (С.М. Эйзенштейн).
6. Роль реверберации и эха при передаче «воображаемого пространства» в раннем звуковом кино.
7. Характеристика всех компонентов фонограммы фильма и их взаимосвязь в единой звуковой картине фильма.
8. Семантическая и эстетическая информация в структуре звукового сообщения.
9. Косвенные характеристики звучаний.
10. Акустическое пространство кадра.
11. Использование различных техник микрофонного приёма звукового сигнала.
12. Многоканальная запись звука на съёмочной площадке.
13. Запись шумовых фактур для создания атмосферы эпизода.
14. Запись синхронного чистового дубля на площадке.
15. Запись фоновой паузы.
16. Запись шумовых спецэффектов.
18. Особенности проведения съёмок под фонограмму.
19. Адаптирование синхронного материала внутрикадровому пространству.
20. Организации записи музыкальных коллективов в условиях натуральных съёмок.
21. Изменения акустической картины с помощью архитектурных приспособлений павильона записи речи.
22. Влияние расположения микрофонов на акустическую окраску речевой фонограммы.
23. Многодорожечный метод записи синхронных шумов.
24. Подготовка площадки к проведению синхронной многоканальной записи.
25. Эволюция функций киномузыки на примерах отечественного и зарубежного киноматериалов.
27. Эстетические особенности акустической трактовки музыкального материала.
28. Драматургический прием построения концепции сцены (эпизода) при помощи шумовых фактур.
29. Семантические и эстетические особенности трактовки внутрикадровых и закадровых шумов.
30. Монтаж музыки – закадровая и внутрикадровая музыка.
31. Особенности пространственного звучания музыкального материала в системе образного строя фильма.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой, 9 семестр

1. Перезапись как вертикальный монтаж художественной структуры фильма.
2. Формирование балансов между отдельными элементами звукового ряда.
3. Вертикальный и горизонтальный монтаж?
4. На какие группы подразделяют звуковые компоненты в звуковой сессии перезаписи?
5. Структурная организация звуковых составляющих монтажного эпизода
6. Работа с шумовыми спецэффектами в процессе перезаписи.
7. Организация звукового материала для процесса перезаписи.
8. Подготовка материала к предсведению.

9. Последовательность и виды работ, выполняемых звукорежиссером в процессе перезаписи.
10. Принципы распределения шумовых фактур по каналам проекта перезаписи.
11. Способы и средства обработки шумовых фактур в процессе перезаписи.
12. Использование пространственно-временных и других обработок с целью расширения смысловых и эмоциональных свойств образной структуры фонического изображения.
13. Современные технические устройства обработки звука, применяемые в процессе создания фонограммы фильма, и их основные характеристики.
14. Смысловая, ритмическая, драматургическая функции структуры элементов вертикального монтажа. Их взаимосвязь с внутрикадровым пространством эпизода.
15. Окончательная перезапись фильма, как художественное воплощение замысла построения аудиовизуального произведения?
16. Современные тенденции в практике звукозаписи.

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 8			
Обязательная аудиторная работа			
Аудиторное зяятие явка на занятие	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	15	1	15
Реферат	7	1	7
тестирование	16	1	16
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активная работа на занятии	0,5	8	4,0
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 9			
Обязательная аудиторная работа			
Аудиторное зяятие явка на занятие	1,5	16	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	15	2	30
тестирование	16	1	16
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активная работа на занятии	0,5	8	4,0
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. Франк, Г. Я. Музыкальная звукорежиссура [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Франк ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009 – <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Франк, Г. Я. Музыкальная звукорежиссура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Я. Франк ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : СПбГУКиТ, 2009.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю. <http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/142.pdf>
3. Меерзон, Борис Яковлевич. Акустические основы звукорежиссуры [Текст] : учебное пособие для вузов / Б.Я. Меерзон. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 205 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Динов, Виктор Григорьевич. Монтаж фонограмм [Текст] : учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 28 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Динов, Виктор Григорьевич. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Г. Динов. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2017. - 488 <https://e.lanbook.com/reader/book/99106/#1>
6. Динов, В. Г. Монтаж фонограмм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 28 с.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю. <http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/30.pdf>
7. Казарян, Р. А. Эстетика кинофонографии/ Р. А. Казарян ; ред. Т. Сергеева, Н. Осипова. - М. : "ИПК работников ТВ и РВ", 2011. - 248 с. - ISBN 978-5-902899-08-2. - Текст : непосредственный. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Эстетика [Текст] : учебно-методический комплекс : ч.3. Блок контроля освоения дисциплины : методические рекомендации по выполнению контрольных работ для специальностей 55.05.01 "Режиссура кино и телевидения", 55.05.02 "Звукорежиссура аудиовизуальных искусств", 55.05.05 "Киноведение" / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев., кафедра проектной деятельности в кинематографии и телевидении ; [сост. Т. В. Шелепанова]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 30 с.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России «Культура.РФ» , <https://www.culture.ru>
2. Видео-архив телеканала «Культура» <https://tvkultura.ru/>
3. Видеоархив Мариинского театра <https://mariinsky.tv/v>, <https://www.youtube.com/user/MariinskyRu/videos>
4. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Эстетика кинофонографии» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

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

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

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

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

Лабораторные занятия существенно дополняют лекции по дисциплине «Творческие аспекты перезаписи 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 лабораторных 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?

Общие положения

Целью самостоятельных практических работ является возможность воплощения в практическую реальность художественного замысла от стадии разработки идеи до реализации проекта. Основой для выполнения являются теоретические знания, а также систематическая работа над звуковыми упражнениями и этюдами. Это репетиция, в процессе которой происходит применение и систематизирование базовых теоретических знаний, полученных в процессе изучения различных дисциплин. А также наработка и оттачивание практических навыков, составляющих фундамент будущего профессионального опыта. В работе автор должен проявить способность к неординарному мышлению, разработать интересное звукорежиссерское решение и воплотить поставленные задачи, решив творческо-технические вопросы. А также попытаться организовать свой рабочий процесс и рассчитать время выполнения этапов работы, чтобы уложиться в установленные мастером сроки. Выполнение работ студентами начинается с первого курса и идет до пятого включительно, плавно переходя в создание и реализацию дипломного проекта. Уровень сложности, поставленных задач постепенно возрастает, вид и тема курсовой работы напрямую зависят от

индивидуальной программы мастерской звукорежиссуры, но неизменными для всех остаются этапы выполнения работы.

Подготовка к сессии

Каждый учебный семестр заканчивается аттестационными испытаниями: зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов является ответственным периодом в работе студента. Серьезно подготовиться к сессии и успешно сдать все экзамены - долг каждого студента. Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все лабораторные работы, сданы все зачеты, выполнены другие работы, предусмотренные графиком учебного процесса. Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. Только тот успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции и практические занятия, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал. А это, зачастую, оказывается, невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к экзаменам будет трудным, а иногда и непосильным делом, а финиш - отчисление из учебного заведения. В дни подготовки к экзаменам избегай чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуй труд и отдых. Можно рекомендовать на этот период следующий режим дня. Подъем в 6:30-7:00, утренний туалет, гимнастика, завтрак (не более часа). В 8:00-8:30 - занятия (для них все должно быть подготовлено еще с вечера). Краткие паузы для отдыха устраивай через каждые 50-55 минут интенсивной работы. После 2-3 часов занятий - получасовой перерыв. После перерыва можно сосредоточенно позаниматься еще 2-2,5 часа. Сразу же после обеда (1-1,5 часа) заниматься не рекомендуется (труд окажется малопродуктивным). Лучше сделать прогулку, выполнить какую-либо работу, не связанную с подготовкой к экзамену, отдохнуть (если есть потребность, сон - самый лучший вариант). Затем надо опять напряженно позаниматься 2,5-3 часа и 1-2 часа после ужина. Не засиживайся за полночь. Сохраняй в комнате (общежитии) тишину, чистоту и порядок. При подготовке к сдаче экзаменов старайся весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

Консультация

Перед экзаменом назначается консультация. Цель ее – дать ответы на вопросы, возникшие в ходе самостоятельной подготовки. Хотелось бы обратить особое внимание на важность предэкзаменационных консультаций. Здесь студент имеет полную возможность получить ответ на все неясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации весь курс. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: педагог на консультации, как правило, обращает внимание на те разделы и темы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных разделах курса. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому почитать материал по конспекту или в учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.