

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

«Музыка в кино»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: филологии и истории искусств
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	5
выполнение тестов в сдо мудл	5
выступление с сообщением по теме практического занятия	5
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	5
присутствие на занятии	5
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Музыка в кино» 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):

Осипова Г.Г., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Данилова Н.В., доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

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:

1. Получение научных представлений о сущности музыкального искусства, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры, о роли музыки в кинематографе, а также приобретение студентами базовых знаний из области истории и теории киномузыки.
2. Осмысление основных закономерностей звукозрительного единства в искусстве кино, телевидении и иных видах современных экранных зрелищ, а также роли музыки в художественном единстве фильма и его режиссерской концепции.
3. Выработка системного практического подхода в процессе осмысления проблем и стадий аудиовизуального кинематографического синтеза.

Задачи дисциплины:

1. Усвоить важнейшие положения теории киномузыки и закономерности развития музыкальной составляющей в немом и звуковом кинематографе.
2. Получить основные сведения о языке, средствах выразительности и драматургических функциях киномузыки.
3. Изучить историко-стилевую периодизацию кинематографа в его связях с музыкальным искусством.
4. Понять жанровую систему музыкального кинематографа в основах музыкальной кинокомпозиции и драматургии.
5. Определять принципы музыкального решения фильма, наиболее употребляемые в практике режиссуры – в зависимости от вида, жанра и режиссерской концепции фильма.
6. Приобрести навыки анализа смыслового и образного музыкального решения в кинопроизведениях выдающихся мастеров режиссуры прошлого и современности.
7. Получить основные сведения о выдающихся кинокомпозиторах в их творческом содружестве с режиссерами. Освоить методы и формы работы кинорежиссера с композитором над музыкой к фильму.

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

История отечественного кино

История отечественной литературы

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

Основы кинодраматургии

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

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, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления их развития в историческом контексте.

Знает: теоретические основы аудиовизуального синтеза

Умеет: определять соотношение и значение 3-х звуковых компонентов экранного зрелища – речь, музыка, шум – в конкретном кинопроизведении

Владеет: методологией анализа стилевой и жанровой принадлежности музыки в кино

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: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

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	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Музыка в синтетическом единстве фильма.

1. «Треугольник» кинематографического синтеза: изображение – литература – музыка. Художественные функции изображения, литературы и музыки в целостности фильма и в режиссерской концепции. Способность каждого элемента усиливать и компенсировать недостаточность других: признаки «визуального кино», «литературного кино», «музыкального кино».

2. Уровни соотношения экранного изображения и звука. Выразительно-смысловые возможности звука в фильме в сравнении с изображением и в соединении с ним.

3. Звуковой и музыкальный ряд кинопроизведения в соединении с визуальной составляющей. Звуковые компоненты экранного зрелища: музыка, речь, шумы. Их функции в фильме и взаимодействие между ними.

4. Выразительно-смысловые возможности шумов в фильме. Характеристика шумовых источников звука.

5. Выразительно-смысловые возможности речи в фильме. Речь и персонаж:

характерологические особенности речевого голоса. Закадровая речь: функции в фильме.

Список фильмов:

И. Бергман. «Земляничная поляна»

Ж.-Л. Годар. «На последнем дыхании»

С. Кубрик, «Космическая одиссея 2001»

Т. Андерсон. «Нефть»

Э. Мингелла. «Талантливый мистер Рипли»

Д. Линч. «Малхолланд Драйв»

Г. Козинцев. «Король Лир»

А. Тарковский. «Зеркало»

Н. Михалков. «Неоконченная пьеса для механического пианино»

А. Сокуров. «Телец»

П. Лунгин. «Остров»

А. Герман-младший. «Гарпадум»

Тема 2. Основы теории киномузыки.

1. Общая характеристика смысловых и выразительных возможностей музыки в фильме. Изобразительные, психологические, историко-контекстуальные, символические функции киномузыки.

2. Музыка в фильме как иллюстрация действия и изображения. Понятие музыкального клише в киномузыке.

3. Киномузыка как смысловой подтекст к изображению. Понятие «звуко-зрительный контрапункт».

4. Роль музыки в передаче движения в фильме. Различные виды движения и активности на экране. Психофизиологические предпосылки в использовании моторно-двигательных ресурсов музыки режиссером: аудиальный и визуальный типы творческой личности.

5. Временные аспекты экранного зрелища. Музыка и монтаж. Ритмический монтаж. Метрический монтаж.

6. Внутрикадровая музыка и ее функции в фильме. Соотношения музыкального ряда с изображением: показ источника звука.

7. Закадровая музыка, ее стилистика и функции в фильме.

Список фильмов:

С. Кубрик. «Барри Линдон»

С. Спилберг. «Челюсти»

Дж. Лукас. «Звездные войны»

Р. Скотт. «Гладиатор»

Г. Реджио. «Койанискаци»

Бр. Вачовски. «Матрица»

Т. Малик. «Древо жизни»

С. Эйзенштейн. «Александр Невский»

М. Калатозов. «Летят журавли»

Э. Рязанов. «Берегись автомобиля»

Г. Данелия. «Мимино»

А. Митта. «Экипаж»

Тема 3. Музыкальная драматургия в кино.

1. Понятие музыкальной темы. Музыкальная тема в киномузыке: ее образно-смысловые и конструктивные возможности. Принципы тождества (или контраста) музыкальных тем в фильме. Методика анализа музыкальной драматургии в фильме.

2. Понятие музыкальной драматургии. Музыкальная драматургия в киномузыке сквозного (симфонического) типа основанная на тождестве музыкальных тем: строение, принцип подбора тем – главных и эпизодических, вариационное развитие тем, соотношение закадровой и внутрикадровой музыки.

3. Музыкальная драматургия сквозного (симфонического) типа в киномузыке, основанная на

контрасте музыкальных тем.

Список фильмов:

- А. Хичкок. «Психо»
- Ф. Дзефирелли. «Ромео и Джульетта»
- Ф. Ф. Коппола. «Разговор»
- Л. Висконти. «Смерть в Венеции»
- Р. Скотт. «Гладиатор»
- К. Кислевский. «Три цвета – синий»
- Э. Мингелла. «Талантливый мистер Рипли»
- Д. Аронофски. «Черный лебедь»
- М. Швейцер. «Маленькие трагедии»
- Э. Климов. «Агония»
- Г. Данелия. «Осенний марафон»
- С. Соловьев. «Сто дней после детства»
- А. Сокуров. «Молох»
- К. Серебренников. «Юрьев день»

Тема 4. Авторская музыка и компиляция.

1. Понятия и соотношение в фильме авторской музыки и компиляции.
2. Символическая функция музыкальных цитат из произведений академической традиции в контексте фильма и их обобщающая роль в режиссерской концепции.
3. Компиляция из области этнической музыки и музыкальных субкультур XX века. Фольклор, эстрадная музыка, джаз, рок- и поп-культура как средство исторической и социальной идентификации.
4. Массовая песня и песенная драматургия в фильме. Роль песни в характеристике персонажей.

Список фильмов:

- Ф. Феллини. «8½»
- С. Кубрик. «Барри Линдон»
- Ф.-Ф. Коппола. «Апокалипсис сегодня»
- Л. фон Триер. «Меланхолия»
- Р. Айоади. «Двойник»
- А. Звягинцев. «Елена»
- К. Серебрянников. «Измена»
- П. Гринуэй. «Интимный дневник»
- Э. Скола. «Бал»
- Дж. Лэндис. «Братья блюз»
- Дж. Джармуш. «Мертвец»
- П. Гринуэй. «Интимный дневник»
- В. Кар Вай. «Чунгкингский экспресс»
- П. Тодоровский. «Военно-полевой роман»
- В. Тодоровский. «Стиляги»

Тема 5. Музыкальный кинематограф.

1. Музыкальный кинематограф и его отличия от художественного игрового кино. Музыкальное кино и миф, мифотворческая энергия музыки. Классификация жанров музыкального кино. Музыкальная драматургия номерного и сквозного типов.
2. Музыкальный фильм и история его формирования. Номерная структура и музыкальный номер: признаки и функции в фильме. Музыкальный номер и изображение. Музыкальный номер и действие в фильме.
3. Мюзикл. История происхождения. Особенности художественной условности в мюзикле и специфика изображения в музыкальном номере. Номер в мюзикле: взаимоотношения между различными уровнями действия – сценарным (реалистическим) и музыкальным (условным).
4. Фильм-опера. Характеристика изображения в фильме-опере в связи с перенесением на экран театральной природы оперного спектакля. Поющий человек в кадре.

5. Кинематографическая постановка оперы – киноопера. Различия между музыкальным действием и кинематографическим действием. Компенсаторный характер и новые возможности изображения по отношению к музыке в киноопере. Перенос лейтмотивной оперной драматургии в изображение: визуальные лейтмотивы.

6. Оперная эстетика в художественном игровом фильме. Условность оперного действия и сценарная основа фильма. Условность оперного действия и визуальный компонент фильма.

Список фильмов:

Г. Александров. «Цирк»

Б. Хамберстоун. «Серенада солнечной долины»

Д. Келли. «Поющие под дождем»

Б. Фосс. «Кабаре»

Р. Маршалл. «Чикаго»

Б. Лурман. «Мулен руж»

Л. фон Триер. «Танцующая в темноте»

Ф. Озон. «8 женщин»

В. Тодоровский. «Стиляги»

Ф. Дзефирелли. «Травиата»

Ф. Рози. «Кармен»

Ж.-П. Поннель. «Carmina burana», «Свадьба Фигаро»

К. Брана. «Волшебная флейта»

Н. Джуиссон. «Иисус Христос – суперзвезда»

Д. Л. Баусман. «Генетическая опера»

Ф. Феллини. «И корабль плывет»

Л. Висконти. «Гибель богов»

Ж. Корбье. «Кастрат Фаринелли»

Тема 6. Музыка в режиссерской концепции фильма.

1. Этапы восприятия зрителем художественной целостности фильма и концепции режиссера. Природа и механизмы эмоционального воздействия музыки на зрителя.

2. Конфликт изображения и музыкального материала. Звуко-зрительный контрапункт и принцип отчуждения в киномузыке, анализ противоречий между изображением и музыкальным рядом.

3. Роль музыки для характеристики героев в фильме. Использование музыкальных тембров в киномузыке. Тембр и человек. Характеристика персонажей средствами тембровой персонификации.

4. Музыка в кино на историческую тему. Аутентичная (историко-достоверная) музыка, стилизация и авторская (современная) музыка.

5. Иллюстративные и формотворческие функции музыки в анимационном, научно-популярном и документальном кино.

6. Художественные игровые фильмы о музыке и музыкантах. Музыцирующий человек на экране: актерский рисунок роли, детали исполнительства. Роль крупных планов в показе психологии персонажа-музыканта.

Список фильмов:

Т. Абуладзе. «Покаяние»

С. Кубрик. «Механический апельсин»

А. Пелешян. «Времена года», «Наш век»

В. Кобрин. «Шаги в никуда»

А. Сокуров. «Альтовая соната»

А. Михалков-Кончаловский. «Сергей Рахманинов»

Г. Реджио. Трилогия «Каци»

Дж. Даннинг. «Желтая подводная лодка»

А. Хржановский. «Стеклянная гармоника», «Осень»

Ю. Норштейн. «Сказка сказок»

Х. Мияздаки. «Унесенные призраками»
Ф. Феллини. «Репетиция оркестра»
Л. Висконти. «Людвиг»
М. Форман. «Амадей»
А. Холанд. «Переписывая Бетховена»
Ж. Корбье. «Король танцует»
А. Карно. «Все утра мира»
Р. Полански. «Пианист»
Б. Тавернье. «Полуночный джаз»

Тема 7. Музыка на телевидении.

1. Музыка на телевидении: музыкально-просветительские передачи, телевизионные музыкальные шоу, концерты, телетрансляции оперных и балетных спектаклей. Музыкальная заставка в информационных и развлекательных программах. Функции музыки в рекламе.
2. Клип как новый аудиовизуальный жанр: происхождение, потребители клипов, клип как экранный образ либо исполнителя, либо песни. Типы клипов. Монтаж в клипе: метрический и ритмический характер взаимодействия музыки и изображения.

Список фильмов:

А. Паркер. «Стена»
3. Рыбчинский. Музыкальные клипы и видеоарт
Ф. Бондарчук. Музыкальные видеоклипы
Р. Литвинова. Музыкальные видеоклипы
А. Корбайн. Музыкальные видеоклипы
Видеоклипы композиций Queen, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, Bjork, Radiohead, Massive Attack, Gorillaz и др.

Тема 8. Режиссер и композитор.

1. Режиссер и композитор: основания и особенности творческого содружества.
2. Творческие союзы С. Эйзенштейн – С. Прокофьев, Г. Козинцев – Д. Шостакович», Г. Александров – И. Дунаевский, А. Тарковский – В. Овчинников, Н. Михалков – Э. Артемьев, А. Митта – А. Шнитке, Ю. Норштейн – М. Меерович, А. Учитель – Л. Десятников, П. Лунгин – В. Мартынов, Ф. Феллини – Н. Рота, С. Леоне – Э. Морриконе, С. Спилберг – Дж. Уильямс, Г. Реджио – Ф. Гласс, К. Кеслевский – З. Прайснер, П. Гринуэй – М. Найман, П. Т. Андерсон – Дж. Гринвуд и др.
3. Предпочтительная методика работы режиссера с композитором над музыкальными темами. Работа с музыкальными и шумовыми библиотеками и симфоническим оркестром.
4. Практическое занятие/мастер-класс с приглашенным кинокомпозитором и продюсером фильма.

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	Музыка в синтетическом единстве фильма.	2	0	0	2	0	0	4
2	Основы теории киномузыки.	2	0	0	2	0	0	4
3	Музыкальная драматургия в кино.	2	0	0	2	0	0	4
4	Авторская музыка и компиляция.	2	0	0	2	0	0	4
5	Музыкальный кинематограф.	2	0	0	2	0	0	4
6	Музыка в режиссерской концепции фильма.	2	0	0	2	0	0	4
7	Музыка на телевидении.	2	0	0	2	0	0	4
8	Режиссер и композитор.	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Музыка в кино» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Музыка в синтетическом единстве фильма.	1,5
2	Основы теории киномузыки.	1,5
3	Музыкальная драматургия в кино.	1,5
4	Авторская музыка и компиляция.	1,5
5	Музыкальный кинематограф.	1,5
6	Музыка в режиссерской концепции фильма.	1,5
7	Музыка на телевидении.	1,5
8	Режиссер и композитор.	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 «Музыка в кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	5
выполнение тестов в сдо мудл	5
выступление с сообщением по теме практического занятия	5
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	5
присутствие на занятии	5
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	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 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Темой доклада или сообщения является анализ творчества кинокомпозитора в целом или творческого содружества «режиссер композитор». Студент должен не просто рассказать биографию кинокомпозитора, а проследить эволюцию его творческого пути, стилевые и жанровые предпочтения, вклад в развитие национальной школы и кинопроцесса. В конкретном музыкальном решении должны быть раскрыты структурные особенности, тембровый состав, музыкально-выразительные средства и образный строй. Доклад может сопровождаться презентацией и должен включать аудио- и видеофрагменты киномузыки.

Отечественные кинокомпозиторы:

- С. Прокофьев
- Д. Шостакович
- И. Дунаевский
- Г. Свиридов
- Т. Хренников
- В. Овчинников
- А. Петров
- И. Шварц
- А. Шнитке
- Э. Денисов
- С. Губайдуллина

М. Меерович
М. Таривердиев
Г. Канчели
Э. Артемьев
А. Рыбников
А. Зацепин
Ген. Гладков
М. Дунаевский
В. Дашкевич
О. Каравайчук
В. Мартынов
Л. Десятников
И. Корнелюк
С. Курехин
А. Сигле
Ю. Ханин (Ханон)
А. Айги
А. Батагов
К. Меладзе
Е. Гальперин
И. Вдовин

Зарубежные кинокомпозиторы:

Ч. Чаплин
Ж. Орик
Н. Рота
М. Жарр
Б. Херманн
Г. Манчини
Э. Морриконе
В. Косма
Ф. Лей
М. Легран
Ф. Гласс
З. Прайснер
В. Килар
Дж. Голдсмит
Дж. Уильямс
Х. Циммер
Г. Шор
Д. Р. Хорнер
Э. Серра
А. Бадаламенти
М. Найман
А. Сильвестри
Т. Ньюман
Ч. Клоузер
Д. Ховард
Д. Элфман
Дж. Гринвуд
Э. Кустурица,
Г. Брегович

Л. Эйнауди
А. Деспла
Р. Джавади
Дж. Гурвиц
Х. Гуднадоугтир

Творческое содружество «режиссер-композитор»:

С. Эйзенштейн – С. Прокофьев
Г. Козинцев – Д. Шостакович
Г. Александров – И. Дунаевский
А. Тарковский – В. Овчинников
А. Тарковский – Э. Артемьев
Н. Михалков – Э. Артемьев
А. Михалков-Кончаловский – Э. Артемьев
Э. Рязанов – А. Петров
Г. Данелия – Г. Канчели
Л. Гайдай – А. Зацепин
А. Митга – А. Шнитке
М. Швейцер – А. Шнитке
К. Муратова – О. Каравайчук
М. Захаров – Г. Гладков
Ю. Норштейн – М. Меерович
А. Хржановский – А. Шнитке
И. Масленников – В. Дашкевич
В. Огородников – Э. Денисов
И. Дыховичный – А. Батагов
В. Бортко – И. Корнелюк
Д. Лин – М. Жарр
А. Хичкок – Б. Херманн
Ф. Феллини – Н. Рота
Л. Висконти – Н. Рота
Л. Висконти – Ф. Маннино
С. Леоне – Э. Морриконе
К. Кесьлевский – З. Прайснер
П. Гринуэй – М. Найман
Б. Бертолуччи – Р. Сакамото
Г. Реджио – Ф. Гласс
С. Спилберг – Дж. Уильямс
Дж. Лукас – Дж. Уильямс
Р. Земекис – А. Сильвестри
Дж. Камерон – Дж. Хорнер
Т. Бёртон – Д. Элфман
Д. Линч – А. Бадаламенти
П. Т. Андерсон – Дж. Гринвуд
К. Нолан – Х. Циммер
П. Джексон – Г. Шор
Д. Финчер – Т. Резнор
Э. Кустурица – Г. Брегович
У. Андерсон – А. Деспла
Д. Шазелл – Дж. Гурвиц

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Список фильмов для анализа музыкального решения:

- Б. Хамберстоун. «Серенада солнечной долины» (1941)
Д. Келли, С. Донен. «Поющие под дождем» (1952)
И. Бергман. «Земляничная поляна» (1957), «Волшебная флейта» (1975), «Осенняя соната» (1978)
Б. Уайлдер. «Некоторые любят погорячее» (1959)
А. Хичкок. «Головокружение» (1958), «Психо» (1960)
Ж.-Л. Годар. «На последнем дыхании» (1960)
Р. Уайз, Дж. Роббинс. «Вестсайдская история» (1961)
Ф. Феллини. «8½» (1963), «Репетиция оркестра» (1973), «Амаркорд» (1978)
Ж. Деми. «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1967)
Р. Уайз. «Звуки музыки» (1965)
Дж. Даннинг. «Желтая подводная лодка» (1966)
К. Лелуш. «Мужчина и женщина» (1966)
У. Уайлер. «Смешная девчонка» (1968)
С. Кубрик. «Космическая Одиссея 2001» (1968), «Механический апельсин» (1971), «Барри Линдон» (1975)
Х. Эшби. «Гарольд и Мод» (1971)
Л. Висконти. «Смерть в Венеции» (1971), «Людвиг» (1972)
Б. Фосс. «Кабаре» (1972)
Н. Джуисон. «Иисус Христос суперзвезда» (1973)
Ф. Ф. Коппола. «Разговор» (1974), «Апокалипсис сегодня» (1979)
М. Форман. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Амадей» (1985)
Ж.-П. Поннель. *Carmina Burana* (1975), «Свадьба Фигаро» (1976)
Дж. Лэндис. «Братья Блюз» (1980)
А. Паркер. «Стена» (1982)
П. Гринуэй. «Контракт рисовальщика» (1982), «4 американских композитора» (1983), «Интимный дневник» (1995).
Ф. Дзеффирелли. «Травиата» (1983)
Э. Скола. «Бал» (1983)
Г. Реджио. «Койанискаци» (1983).
С. Леоне. «Однажды в Америке» (1984)
Ф. Рози. «Кармен» (1984)
Д. Линч. «Синий бархат» (1986), «Малхолланд Драйв» (2001)
С. Фрирз. «Опасные связи» (1988), «Неотразимая Тамара» (2010)
Т. Бёртон. «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Суинни Тодд» (2007)
А. Карно. «Все утра мира» (1991)
С. Спилберг. «Список Шиндлера» (1993)
К. Кесьлевский. «Три цвета: Синий» (1993)
Ж. Корбье. «Фаринелли-кастрат» (1994), «Король танцует» (2000)
В. Кар Вай. «Чунгкингский экспресс» (1994), «Любовное настроение» (2000)
Б. Роуз. «Бессмертная возлюбленная» (1994), «Паганини: Скрипач дьявола» (2013)
Дж. Джармуш. «Мертвец» (1995), «Выживут только любовники» (2013)
Э. Мингелла. «Английский пациент» (1996), «Талантливый мистер Рипли» (1999)
Э. Никкола. «Гаттака» (1997)
Д. Аронофски. «Пи» (1997), «Реквием по мечте» (2000), «Черный лебедь» (2010)
Гас ван Сент. «Психо» (1998), «Слон» (2003)
Дж. Торнаторе. «Легенда о пианисте» (1998)
С. Мендес. «Красота по-американски» (1999)
Д. Финчер. «Бойцовский клуб» (1999), «Девушка с татуировкой дракона» (2011)
П. Альмадовар. «Все о моей матери» (1999), «Поговори с ней» (2002), «Дурное воспитание»

(2004)
Бр. Вачовски. «Матрица» (1999)
Р. Скотт. «Гладиатор» (2000)
Л. фон Триер. «Ганцюющая в темноте» (2000), «Догвиль» (2003), «Меланхолия» (2011)
Б. Лурман. «Мулен Руж» (2001)
Р. Ховард. «Игры разума» (2001)
Ж.-П. Жене. «Амели» (2001)
Х. Мияздаки. «Унесенные призраками» (2001)
Ф. Озон. «8 женщин» (2002)
С. Долдри. «Часы» (2002)
Р. Полански. «Пианист» (2002)
П. Уир. «Хозяин морей: На краю земли» (2003)
С. Шоме. «Трио из Бельвилля» (2003)
Б. Андерсон. «Машинист» (2004)
Э. Кустурица. «Жизнь как чудо» (2004)
Т. Бартон. «Эдвард Руки-Ножницы» (1990), «Груп невесты» (2005), «Суинни Тодд» (2007)
А. Холланд. «Переписывающая Бетховена» (2006)
К. Брана. «Волшебная флейта» (2006)
П. Т. Андерсон. «Нефть» (2007), «Мастер» (2013), «Призрачная нить» (2017)
Д. Л. Баусман. «Генетическая опера» (2008)
Т. Форд. «Одинокий мужчина» (2009)
М. Скорсезе. «Остров проклятых» (2010)
К. Нолан. «Начало» (2010), «Интерстеллар» (2014)
Т. Малик. «Древо жизни» (2010)
Ж. М. Валле. «Кафе де Флор» (2011)
Р. Фрике. «Самсара» (2011)
Т. Хупер. «Отверженные» (2012)
Р. Айоади. «Двойник» (2013)
П. Соррентино. «Великая красота» (2013), «Молодость» (2015)
У. Андерсон. «Отель «Гранд Будапешт» (2014), «Остров собак» (2018)
Д. Шазелл. «Одержимость» (2014), «Ла-Ла-Ленд» (2018)
Г. дель Торо. «Форма воды» (2017)
Т. Филлипс. «Джокер» (2019)
С. Эйзенштейн. «Александр Невский» (1938), «Иван Грозный» (1944)
Г. Александров. «Цирк» (1936), «Весна» (1947), «Композитор Глинка» (1952)
И. Пырьев. «Кубанские казаки» (1949)
М. Калатозов. «Летят журавли» (1957)
М. Хуциев. «Застава Ильича» (1964)
М. Калик. «До свидания, мальчики!» (1964)
Г. Козинцев. «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1970)
Э. Рязанов. «Берегись автомобиля» (1966), «Жестокий романс» (1984)
А. Тарковский. «Андрей Рублев» (1966), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979)
Т. Лиознова. «Три тополя на Плющихе» (1967)
И. Таланкин. «Чайковский» (1969)
Р. Давыдов. «Маугли» (1973)
А. Хржановский. «Стеклопанная гармоника» (1973), «Осень» (1982)
А. Михалков-Кончаловский. «Романс о влюбленных» (1974), «Сибириада» (1978), «Любовники Марии» (1983), «Одиссея» (1997), «Сергей Рахманинов» (2003), «Дмитрий Шостакович» (2007)
А. Смирнов. «Осень» (1874), «Жила-была одна баба» (2011), «Француз» (2019)
Ю. Норштейн. «Ежик в тумане» (1975), «Сказка сказок» (1979)
А. Митта. «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Сказка странствий» (1982)
М. Швейцер. «Маленькие трагедии» (1979)

И. Авербах. «Фантазии Фарятьева» (1979)
Э. Климов. «Агония» (1981)
Н. Михалков. «Раба любви» (1976), «Родня» (1981), «Без свидетелей» (1983)
Г. Данелия. «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979)
А. Соловьев. «Сто дней после детства» (1975), «Асса» (1987)
Л. Шепитько. «Прощание» (1981)
А. Сокуров. «Альтовая соната» (1981), «Спаси и сохрани» (1989), «Телец» (2001), «Русский ковчег» (2002), «Фауст» (2011)
Э. Назаров. «Жил-был пес» (1982)
Р. Быков. «Чучело» (1983)
П. Тодоровский. «Военно-полевой роман» (1983)
Т. Абуладзе. «Покаяние» (1984)
А. Герман. «Мой друг Иван Лапшин» (1984)
С. Овчаров. «Левша» (1986)
К. Лопушанский. «Письма мертвого человека» (1986)
А. Прошкин. «Холодное лето пятьдесят третьего» (1987)
О. Тепцов. «Господин оформитель» (1988)
В. Бортко. «Собачье сердце» (1988), «Тарас Бульба» (2009)
В. Кобрин. «Шаги в никуда» (1992)
А. Балабанов. «Замок» (1994), «Груз 200» (2007), «Морфий» (2008)
И. Дыховичный. «Музыка для декабря» (1995)
В. Тодоровский. «Страна глухих» (1998), «Стиляги» (2008), «Одесса» (2019)
А. Петров. «Старик и море» (1999)
А. Учитель. «Дневник его жены» (2000), «Матильда» (2017)
А. Герман-младший. «Гарпадум» (2005), «Довлатов» (2018)
П. Лунгин. «Остров» (2006), «Дирижер» (2012), «Дама пик» (2016)
А. Звягинцев. «Изгнание» (2007), «Елена» (2011), «Нелюбовь» (2017)
С. Лобан. «Шапито-шоу» (2011)
С. Тарамаев. «Зимний путь» (2013)
К. Серебренников. «Юрьев день» (2008), «Измена» (2012), «Лето» (2018)
В. Гай Германика. «Мысленный волк» (2019)
К. Балагов. «Дылда» (2019)

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Роль музыки в немом кино заключалась...

- в изображении движения на экране
- в заглушении шума кинопроектора
- в создании психологического подтекста к изображению

К звуковым компонентам фильма относятся:

- Речь
- Изображение
- Шум
- музыка

Несоответствие, противоречие между изображением и звучащим музыкальным материалом называется ...

- Аудиовизуальный синтез
- Вертикальный монтаж
- Звукозрительный контрапункт

Музыка саундтрека, написанная для симфонического оркестра и хора является:

- Этнической
- Камерной
- Поп-музыкой
- Концертно-академической музыкой

К признакам внутрикадровой музыки не относятся:

- Пение актера в кадре
- Музицирование в кадре
- Танец в кадре
- Звучание радио или проигрывателя в кадре

Принцип динамического контраста в киномузыке основан:

- На сопоставлении музыкальных тем
- На повторении музыкальных тем
- На столкновении и преобразовании музыкальных тем

ОСТ – это музыка, специально написанная для фильма приглашенным композитором.
верно/неверно

Использование в кино, наряду с авторской музыкой, заимствованных музыкальных тем и фрагментов это...

- Цитата
- Аллюзия
- Стилизация

В фильме А. Тарковского «Солярис» темой-символом является цитата из органной музыки...

- Баха
- Франка
- Пахельбеля
- Таривердиева

Оригинальную музыку к фильмам Г. Козинцева «Гамлет» и «Король Лир» написал...
ввод фамилии композитора

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Музыка как искусство в условиях кинематографического синтеза.
2. Принципы и особенности взаимодействия музыки и изображения.
3. Функции музыки в фильме: изобразительная, психологическая, историко-контекстуальная, символическая. Их общая характеристика.
4. Музыкальное решение фильма, его формальные и смысловые составляющие, методика анализа.
5. Звуковые компоненты экранного зрелища – речь, музыка, шумы. Переменность функций между компонентами звукового решения фильма.
6. Музыкальная тема в киномузыке, её качественные характеристики. Методика работы режиссёра и композитора над темами.
7. Понятие лейтмотива. Тембр в киномузыке.
8. Музыкальная драматургия в фильме. Однотемная, двухтемная, многотемная музыкальная драматургия.
9. Закадровая музыка и ее функции в фильме.
10. Внутрикадровая музыка и ее функции в фильме. Основные задачи и методика работы режиссёра над внутрикадровой музыкой.
11. Авторская музыка и компиляция в кино.

12. Музыкальные цитаты и квазицитаты (стилизации) в фильме. Методика работы режиссёра над цитатами.
13. Роль музыки в передаче движения на экране. Движение, как основа киносинтеза. Музыкальный ритм и монтаж.
14. Система жанров в музыкальном кино.
15. Фильм-опера и киноопера.
16. Музыкальная комедия, фильм-шоу и фильм-ревю.
17. Киномюзикл.
18. «Режиссер – композитор»: творческое содружество и методика работы над музыкой к фильму.
19. Крупнейшие кинокомпозиторы в отечественном и зарубежном кино.
20. Фильмы о музыке и музыкантах.

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 выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	20	1	20
Выступление с сообщением по теме практического занятия	9	2	18
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	10	1	10
Подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	30	1	30
Выполнение тестов в СДО МУДЛ	10	4	40
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. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Т. Ф. Шак. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/99362/#1>
2. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Франк, Г. Я.Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие/ Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Чернышов, А. В. Киномузыка [Текст]/ А. В. Чернышов. - М. : Медиамузыка, 2013. - 31 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Левитина, Н. В. Звук - это эмоциональный мир фильма [Текст] : учебное пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 26 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Динов. - 7-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2019. - 488 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/112794>
7. 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>
8. 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>
9. Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 10 Звуковое решение фильма. Звук как выразительное средство экрана [Текст] : учебно-методическое пособие / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. Н. В. Левитина ; ред. Н. Н. Калинина. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 18 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo», <https://vimeo.com/musicstore>
2. Портал о ТВ, кино и радио «tvkinoradio.ru», <https://tvkinoradio.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Музыка в кино» 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>

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

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.