

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

«Творческие аспекты монтажа фонограмм»

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 академ. час. / 3 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 62,4 час.
самостоятельная работа: 45,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	5
аудиторное занятие явка на занятие	5
выполнение творческого задания	5
тестирование	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5

Рабочая программа дисциплины «Творческие аспекты монтажа фонограмм» 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):

Варцан Сергей Семенович , Доц. кафедры звукорежиссуры

Рецензент(ы):

В.М. Персов, Звукорежиссер
ОАО «Киностудия «Ленфильм»
Заслуженный деятель искусств РФ
, 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:

Приобретение теоретических знаний и практических навыков использования технологий монтажа фонограмм в области звукорежиссуры.

Ознакомиться с современными технологиями монтажа фонограмм, используемыми при создании кинофильмов, телевизионных и видеофильмов, радиовещательных и мультимедийных программ.

Задачи дисциплины:

Дать знания о современном звукотехническом оборудовании студий; звукотехнических комплексах студий звукозаписи, пост-продакшн, радио- и телевещания; существующих звуковых информационных технологиях, в том числе, современных звуковых форматах, используемых в современной кино- и телеиндустрии, приемах работы с соответствующей аппаратурой.

Сформировать представление о технологических условиях, в которых выполняется монтаж фонограмм в современных студиях.

Развить умения и навыки работы со специализированными программно-аппаратными комплексами, используемыми для монтажа фонограмм в профессиональном производстве.

Расширить знания в области редактирования фонограмм.

Дать представление о приемах монтажа фонограмм, развить у студентов навыки их выполнения с использованием современных технико-технологических средств.

Получить базовые технические навыки, необходимые в условиях монтажа под изображение.

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:

Архитектурная акустика

Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства

Работа звукорежиссера в процессе озвучивания

Основы кинорежиссуры

Основы теории и практики киномонтажа

Работа звукорежиссера с оператором

Электроакустика

Основы акустики

Основы звуковой электроники

Физические основы звука

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

Анализ партитур и инструментоведение

Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах

Технические аспекты перезаписи фильма

Технические основы монтажа фонограмм

Творческие аспекты перезаписи фильма

Продюсирование в медиаиндустрии

Эстетика кинофонографии

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения.

ОПК-5.3 — Направляет работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения.

Знает: творческие особенности работы звукорежиссера при монтаже фонограмм

Умеет: создавать звукозрительные образы и мыслить ими

Владеет: основными приемами и средствами звукорежиссуры, используемыми при создании эстетически целостного художественного 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-2.3 — Применяет основные монтажные принципы организации звукового материала.

Знает: принципы современного звукового монтажа, технику и технологию его производства

Умеет: воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе, сохранять жанровые и стилистические характеристики музыкального произведения при переносе его в фонограмму

Владеет: приемами монтажа фонограмм в современных звуковых редакторах (Pro Tools, Nuendo и т.д.)

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

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

в том числе: контактная работа: 62,4 час.

самостоятельная работа: 45,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	8	8

Практические	32	32
Лабораторные	16	16
Индивид. занятия	4	4
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	37	37
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы и принципы звукового монтажа по С. Эйзенштейну

Тема 1. 1. «Четвертое измерение в кино»

С.М.Эйзенштейном рассматриваются в купе с ортодоксальным, такие способы монтажа изображения как: метрический, ритмический, тональный и обертоновый.

Тема 1. 2. «Монтаж 1938».«Вертикальный монтаж»

Статья "Монтаж 1938" открывает самостоятельный цикл исследований, посвященных разработке отдельных вопросов монтажной концепции звукового кино. Апеллируя к опыту литературы, живописи и актерской практики, Эйзенштейн стремится показать неизбежность обращения к широко понимаемому монтажному принципу во всех искусствах, если автор хочет создать образ, а не изображение явления. Уже в этой статье выходит за рамки частной области внутри монтажа и затрагивает общеэстетическую проблему образа и образности, что имеет первостепенное значение в понимании эстетических воззрений Эйзенштейна. Первая статья исследования посвящена общему теоретическому обоснованию идеи вертикального (звукозрительного) монтажа. Ее родословная восходит к декларации 1928 г. «Будущее звуковой фильма. Заявка», подписанной Эйзенштейном, В. И. Пудовкиным и Г. В. Александровым. Отказываясь от максимализма вывода этой декларации, требовавшей обязательного несовпадения (несинхронности) звука и изображения, Эйзенштейн развивает в "Вертикальном монтаже" принцип звукозрительного контрапункта. Основное внимание при этом уделяется поискам соизмеримости изображения и музыки, слияния их в единое гармоническое целое.

Раздел 2. Организация и структура монтажа фонограмм

Тема 2. 1. Виды звукового монтажа

Последовательный монтаж. Параллельный монтаж. Дистанционный монтаж. Ассоциативный монтаж. Совместимость разных видов монтажа со смонтированным изображением.

Тема 2. 2. Цикл работ с речевыми фонограммами

Отбор речевых фонограмм («чистовых») после окончательного монтажа изображения. «Чистка» отобранных фонограмм. Проведение речевого озвучания забракованных сцен. Монтаж речи. Задачи и приёмы работы звукорежиссёра при проведении данного вида работ.

Тема 2. 3. Отбор и монтаж фоновых шумов

Отбор и монтаж фоновых звуковых фактур для разных видов звукового монтажа. Задачи и приёмы работы звукорежиссёра при проведении данного вида работ.

Тема 2. 4. Монтаж музыки

Монтаж оригинальной и компилятивной музыки к фильму. Задачи и приёмы работы звукорежиссёра при проведении данного вида работ.

Тема 2. 5. Монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов

Запись и монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов под изображение.
Запись и монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов без изображения.
Задачи и приёмы работы звукорежиссёра при проведении данного вида работ.

Тема 2. 6. Реставрация и монтаж архивных фонограмм

Виды архивных фонограмм. Специфические дефекты механических, фотографических и

магнитных записей. Оптимизация уровня записи исходного материал. Использование для реставрации фонограмм программы «RX Audio Editor» фирмы производителя «iZotope ».

Тема 2. 7. Запись и монтаж синхронных шумов

Проведение сессии записи синхронных шумов и их монтаж. Задачи и приёмы работы звукорежиссёра при проведении данного вида работ.

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	Теоретические основы и принципы звукового монтажа по С. Эйзенштейну	2	0	0	2	0	0	4
1.1	«Четвертое измерение в кино»	1	0	0	0	0	0	1
1.2	«Монтаж 1938». «Вертикальный монтаж»	1	0	0	2	0	0	3
2	Организация и структура монтажа фонограмм	6	0	16	30	0	4	56
2.1	Виды звукового монтажа	1	0	0	6	0	0	7
2.2	Цикл работ с речевыми фонограммами	1	0	6	6	0	0	13
2.3	Отбор и монтаж фоновых шумов	1	0	2	2	0	0	5
2.4	Монтаж музыки	1	0	6	6	0	0	13
2.5	Монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов	1	0	2	2	0	0	5
2.6	Реставрация и монтаж архивных фонограмм	1	0	0	2	0	0	3
2.7	Запись и монтаж синхронных шумов	0	0	0	6	0	4	10
	ВСЕГО	8	0	16	32	0	4	60

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1	Цикл работ с речевыми фонограммами.	4,5
2	Отбор и монтаж фоновых шумов	1,5
3	Монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов.	1,5

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	«Вертикальный монтаж».	1,5

2	Виды звукового монтажа.	4,5
3	Цикл работ с речевыми фонограммами.	4,5
4	Отбор и монтаж фоновых шумов .	1,5
5	Монтаж музыки.	4,5
6	Монтаж закадровых актерских (дикторских) текстов.	1,5
7	Реставрация и монтаж архивных фонограмм.	1,5
8	Запись и монтаж синхронных шумов.	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 «Творческие аспекты монтажа фонограмм».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	5
аудиторное занятие явка на занятие	5
выполнение творческого задания	5
тестирование	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень творческих заданий.

1. Звуковой этюд «Настроение».

Подобрать, смонтировать и свести шумовые и фоновые фонограммы по заданной преподавателем теме.

Длительность: 90-120 секунд.

Представить на CD.

2. Звуковой этюд «Пространство».

Подобрать, смонтировать и свести шумовые, фоновые и музыкальную (музыкальные) фонограммы по заданной преподавателем теме.

Длительность: 90-120 секунд.

Представить на CD.

3. Аудио-видео клип по предложенной преподавателем живописной работе:

- создать эквивалентный звуковой образ живописного полотна, содержащий шумы, фоны и музыку.

- соединить его с раскадрованным изображением картины.

Длительность: 90-120 секунд.

Представить на DVD.

Для определения уровня усвоения материала проводится текущий контроль в форме тестирования, устного опроса, семинара-дискуссии по выполненным студентами самостоятельным работам, носящим индивидуальный характер.

Примерный перечень тем контрольных работ.

1. Монтаж речевых фонограмм в проекте озвучания согласно художественному решению режиссера.
2. Монтаж синхронных шумовых фонограмм в проекте озвучания согласно художественному решению режиссера.
3. Монтаж SFX-компонентов в звуковом проекте согласно художественному решению режиссера.

Комплект тестовых заданий

Пример тестового задания

Влияет ли монтажное построение фильма на творческие аспекты монтажа?

- а) монтажные фразы диктуют свой ритм, влияя на общее построение
- б) не влияют
- в) создают конфликт между изображением и звуком

Какова роль тембра в контексте экранного произведения?

- а) приобретает особое значение
- б) при помощи тембра (окраски звука) можно придать характеру изображения любой нюанс, передать эмоциональное и психическое состояние
- в) особой роли не имеет

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

1. О монтаже в статье С.М. Эйзенштейна «Четвертое измерение в кино».
2. О звуковом монтаже в статье С.М. Эйзенштейна «Монтаж 1938».
3. О звуковом монтаже в статье С.М. Эйзенштейна «Вертикальный монтаж».
4. Виды звукового монтажа. Последовательный (традиционный) монтаж и его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Его использование в игровом и неигровом кинематографе. Примеры из фильмов.
5. Виды звукового монтажа. Параллельный монтаж и его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Его применение в кинематографе. Примеры из фильмов.
6. Виды звукового монтажа. Дистанционный монтаж и его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Его применение в кинематографе. Примеры из фильмов.
7. Виды звукового монтажа. Ассоциативный монтаж и его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Его применение в кинематографе. Примеры из фильмов.
8. Виды звукового монтажа. Монтаж контрапунктом и его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Его применение в кинематографе. Примеры из фильмов.
9. Монтаж изображения под фонограмму. Особенности монтажа под музыкальную фонограмму, его творческие возможности для создания аудиовизуальных образов. Подготовка музыкальной фонограммы для такого вида монтажа.
10. Монтаж изображения под фонограмму. Особенности монтажа под речевую фонограмму (иллюстрирующий, ассоциативный, контрапунктом и др.) и его возможности для создания аудиовизуального произведения. Подготовка речевой фонограммы для такого вида монтажа.
11. Монтаж шумовых и фоновых фонограмм. Способы их монтажа. Творческие возможности их использования для создания аудиовизуальных образов.

12. Монтаж шумовых и фоновых фонограмм. Монтаж синхронных шумов. Проверка их технического и стилевого соответствия. Важность их использования для создания аудиовизуального образа.
13. Монтаж шумовых и фоновых фонограмм. Монтаж шумов и фонов среды окружения. Проверка их стилевого соответствия. Важность их использования для создания аудиовизуальных образов.
14. Синхронизация и монтаж фонограмм после шумового озвучивания. Уточнение звучания и проверка на предмет синхронизации фонограмм шумового озвучивания.
15. Синхронизация и монтаж фонотечных шумов. Уточнение звучания и проверка на предмет синхронизации и органичности фонотечных шумов с изображением.
16. Монтаж шумовых и фоновых фонограмм. Монтаж фонов как средство создания эмоциональной атмосферы в фильме. Важность их использования для создания аудиовизуальных образов.
17. Монтаж музыкальных фонограмм. Подготовка оригинальной музыкальной фонограммы для монтажа. Чистка, купирование музыкальных фраз и т.п. для монтажа.
18. Монтаж музыкальных фонограмм. Подготовка архивной музыкальной фонограммы для монтажа. Чистка, купирование музыкальных фраз и т.п. для монтажа.
19. Монтаж музыкальных фонограмм. Монтаж стилевой музыки, определяющей время и место действия, как авторское решение звукорежиссера в игровом и неигровом кино.
20. Монтаж музыкальных фонограмм. Монтаж бытовой музыки, определяющей среду происходящих событий в игровом и неигровом кино.
21. Монтаж музыкальных фонограмм. Музыкальная компиляция, способы ее монтажа. Способы использования музыкальной компиляции в игровом и неигровом кинематографе.
22. Способы монтажа оригинальных музыкальных фонограмм в игровом кинематографе. Творческие возможности их использования при монтаже фильма. Примеры из фильмов.
23. Способы монтажа оригинальных музыкальных фонограмм в неигровом кинематографе. Творческие возможности их использования при монтаже фильмов. Примеры из фильмов.
24. Синхронизация речи и изобразительного материала после синхронных съемок. Монтаж речевых сцен.
25. Синхронизация и монтаж звукового и изобразительного материала после актерского озвучивания.
26. Чистка, уточнение звучания и проверка на предмет синхронизации звукового и изобразительного материала при актерском озвучивании.
27. Раскладка и монтаж дикторской речи в игровом и неигровом кинематографе. Чистка, уточнение звучания диктора после подкладки под изображение.
28. Виды архивных фонограмм.
29. Специфические дефекты механических, фотографических и магнитных записей.
30. Оптимизация уровня записи исходного материала. Алгоритм удаления щелчков.
31. Оптимальная фильтрация сигнала.
32. Алгоритм снижения аддитивного шума фонограммы.

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			
аудиторное занятие явка на занятие	2	28	56
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческого задания	7	1	7
тестирование	7	1	7
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Активная работа на занятии	0,5	28	14,0
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. Лайвер, Диз Основы звукозаписи в видеопроизводстве [Текст] : пер. с англ. / Диз Лайвер. - М. : ГИТР, 2005. - 189 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/46.pdf>
3. Попова, Надежда Федоровна. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Соколов, Алексей Георгиевич. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] учебник. Ч. 2/ А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2007. - 210 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. 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>
6. Соколов, Алексей Георгиевич. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] : учебник. Ч. 1 / А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2005. - 242 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. О монтаже. Монтаж фонограммы. [Электронный ресурс]. – URL: http://mcstore.ru/o_montazhe_montazh_fonogrammi.htm
Монтаж фонограмм и подготовка проекта к перезаписи. [Электронный ресурс]. – URL: http://studbooks.net/786689/kulturologiya/montazh_fonogramm_podgotovka_proekta_perezapis
i
студенческая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://studbooks.net>
издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>
книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru
Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
Информация о мире киноискусства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://vse-pro-kino.biz/>
Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elbib.ru/>
Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wdl.org/ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Avid Pro Tools

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

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

База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» <https://freesound.org/>

Бесплатная библиотека шумов <https://www.sounddogs.com/>

Бесплатная библиотека шумов <https://wav-library.net/>

Бесплатная библиотека шумов <http://bbcsfx.acropolis.org.uk/>

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

База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>

База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>

База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>

База данных бесплатных саундтреков «Incompetech» <http://incompetech.com/music/royalty-free/music.html>

База данных бесплатных саундтреков «TimBeek» <http://timbeek.com/royalty-free-music/>

База данных бесплатных саундтреков «Audionautix» <http://audionautix.com>

База данных бесплатных саундтреков «Mobygratis» <http://www.mobygratis.com>

База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»

<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>

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

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.
Лаборатория озвучивания и создания звуковых фонограмм	Лабораторное оборудование: компьютеры, телевизоры, пульт микшерный цифровой, станция монтажа звука, рекордер-плеер, микрофонный предусилитель, устройство для обработки звука. шумоподавитель, синтезаторы, компрессоры, процессор эффектов басовый, ударная установка, рояль кабинетный, микрофоны, акустические мониторы.

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 монтажа фонограмм». 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.