

**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**

**«Музыкальное продюсирование в кино и  
телевидении»**

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: продюсирования кино и телевидения

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

в том числе: контактная работа: 27,3 час.

самостоятельная работа: 80,7 час.

<b>Вид(ы) текущего контроля</b>	<b>Семестр (курс)</b>
выполнение контрольной работы	11
выполнение творческого задания	11
итоговый тест по дисциплине	11
лекционное занятие	11
практическое занятие	11
<b>Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты</b>	<b>Семестр (курс)</b>
зачет	11

Рабочая программа дисциплины «Музыкальное продюсирование в кино и телевидении» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

**Составитель(и):**

В.Ю. Карев, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения

**Рецензент(ы):**

,

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры продюсирования кино и телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ОПОП

Н. Л. Горина

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:

Формирование комплекса знаний и умений в сфере музыкального продюсирования в кино и на телевидении

### Задачи дисциплины:

- получить представление о музыкальном продюсировании в кино и на телевидении;
- получить знания по способам и принципам организации музыкального продюсирования в кино и на телевидении;
- ознакомиться с принципами, методами и формами осуществления музыкального продюсирования;

## 1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Продюсирование радиопрограмм

Продюсирование телевизионных сериалов

Продюсирование телепрограмм

Творческо-производственная практика

Продюсирование игровых кинофильмов

Продюсирование анимационных проектов

Костюм в фильмопроизводстве

Продюсирование документальных и научно-популярных фильмов

Грим и постиж в фильмопроизводстве

Ознакомительная организационно-производственная практика

Основы продюсирования

Общеознакомительная практика

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

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

### Профессиональные компетенции

*Вид деятельности: художественно-творческий.*

ПК-2 — Способен соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, давать квалифицированную оценку проектным инициативам творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

ПК-2.1 — Анализирует особенности работы участников творческой группы в процессе работы над творческо-постановочной концепцией проекта аудиовизуального произведения для квалифицированной оценки творческих инициатив.

**Знает:** профессиональные задачи и обязанности каждого члена производственной группы музыкального произведения

**Умеет:** вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций членов производственной группы музыкального произведения

**Владеет:** навыками эффективного взаимодействия с участниками производственной группы музыкального произведения

***Вид деятельности: художественно-творческий.***

ПК-2 — Способен соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, давать квалифицированную оценку проектным инициативам творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

ПК-2.2 — Использует профессиональные подходы по реализации художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

**Знает:** основы производственных задач при создании музыкального произведения

**Умеет:** давать квалифицированную оценку творческим идеям при создании музыкального произведения;

***Вид деятельности: художественно-творческий.***

ПК-2 — Способен соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, давать квалифицированную оценку проектным инициативам творческих работников и брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

ПК-2.3 — Берет на себя руководство и ответственность за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

**Знает:** принципы анализа музыкального рынка;

**Умеет:** разрабатывать стратегию продвижения музыкального произведения, график выхода музыкального произведения на рынки сбыта оптимизировать производственные, трудовые и финансовые затраты на производство музыкального произведения;

руководить проектом музыкального произведения, разрабатывать его концепцию

**Владеет:** знаниями о ресурсном, технологическом и ином обеспечении производственного процесса по реализации проекта музыкального произведения

***Вид деятельности: организационно-производственный.***

ПК-3 — Способен организовывать и обеспечивать творческо-постановочный и технологический процессы на всех этапах производства аудиовизуального произведения, а также его продвижение в кино- и телеаудиторию.

ПК-3.1 — Осуществляет организацию планирования, производства и контроль сроков аудиовизуального произведения.

**Знает:** механизмы планирования, производства и контроля сроков музыкального произведения

## **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: 27,3 час.

самостоятельная работа: 80,7 час.

<b>Вид(ы) текущего контроля</b>	<b>Семестр (курс)</b>
контрольная работа	11
<b>Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты</b>	<b>Семестр (курс)</b>
зачет	11

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	11	Итого
Лекции	8	8
Практические	16	16
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	76,5	76,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
<b>Итого</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>

## 2.2. Содержание учебной дисциплины

### Раздел 1. Музыка в кино

#### Тема 1. 1. Композиторское искусство в кино

Композиторы для кино России, Европы и США

#### Тема 1. 2. Музыка в немом кино России, Европы, США

Лучшие образцы музыки, работа тапёра

#### Тема 1. 3. Музыка в звуковом кино

Особенности первой звукозаписи, первые опыты синхронизации музыки с изображением

#### Тема 1. 4. Отечественное саундпродюсирование

Звукорежиссёр, как саундпродюсер. Чем саундпродюсер отличается от звукорежиссёра и продюсера.

#### Тема 1. 5. Саундтрек

Принципиальное различие саундтрека и авторской музыки в кино.

#### Тема 1. 6. Музыкальное кино в СССР

Фильмы Г. Александрова, И. Пырёва, Г. Квинихидзе, Г. Юнгвальд-Хилькевича, А. Михалкова-Кончаловского, Л. Гайдая, Э. Рязанова, Я. Фрида с музыкой И. Дунаевского, А. Зацепина, М. Дунаевского, А. Градского, Г. Гладкова.

#### Тема 1. 7. Работа продюсера с композитором

Музыкальная драматургия фильма, концепция, жанровое направление, настроение, основные музыкальные линии фильма, генеральная музыкальная тема, роль песен в кино.

### Раздел 2. Работа музыкального продюсера над фильмом/сериалом

#### Тема 2. 1. Работа музыкального продюсера со сценарием

Предварительные предложения по музыкальному наполнению фильма

#### Тема 2. 2. Создание музыкальной партитуры будущего фильма

Предложения по внутрикадровой и закадровой музыке. Таблица музыкального продюсера.

#### Тема 2. 3. Внутрикадровая музыка. Закадровая музыка

Подбор, очистка прав. Работа музыкального продюсера с композитором фильма

#### Тема 2. 4. Создание саундтрека. Создание заглавной песни фильма (сериала)

Подбор музыки и песен для саундтрека, очистка прав. Договор на создание и использование песни

#### Тема 2. 5. Создание музыкальных реконструкций для внутрикадровой музыки

Определение музыкальных тенденций необходимой эпохи, создание музыкальных произведений, соответствующих популярным направлениям, требуемым в картине. Прообразы песен

**Тема 2. 6. Участие и роль музыкального продюсера в МТП**

Расстановка музыки в фильме. Перезапись

**Тема 2. 7. Музыкальная справка**

Оформление музыкальной справки для прокатного удостоверения

### 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
<b>1</b>	<b>Музыка в кино</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
1.1	Композиторское искусство в кино	1	0	0	1	0	0	2
1.2	Музыка в немом кино России, Европы, США	1	0	0	1	0	0	2
1.3	Музыка в звуковом кино	1	0	0	1	0	0	2
1.4	Отечественное саундпродюсирование	1	0	0	1	0	0	2
1.5	Саундтрек	1	0	0	1	0	0	2
1.6	Музыкальное кино в СССР	1	0	0	1	0	0	2
1.7	Работа продюсера с композитором	1	0	0	1	0	0	2
<b>2</b>	<b>Работа музыкального продюсера над фильмом/сериалом</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
2.1	Работа музыкального продюсера со сценарием	1	0	0	1	0	0	2
2.2	Создание музыкальной партитуры будущего фильма	0	0	0	1	0	0	1
2.3	Внутрикадровая музыка. Закадровая музыка	0	0	0	1	0	0	1
2.4	Создание саундтрека. Создание заглавной песни фильма (сериала)	0	0	0	1	0	0	1
2.5	Создание музыкальных реконструкций для внутрикадровой музыки	0	0	0	1	0	0	1
2.6	Участие и роль музыкального продюсера в МТП	0	0	0	2	0	0	2
2.7	Музыкальная справка	0	0	0	2	0	0	2
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

\* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

#### 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Музыкальное продюсирование в кино и телевидении» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

## 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Композиторское искусство в кино».	1
2	Тема: «Музыка в немом кино России, Европы, США».	1
3	Тема: «Музыка в звуковом кино».	1
4	Тема: «Отечественное саундпродюсирование».	1
5	Тема: «Саундтрек».	1
6	Тема: «Музыкальное кино в СССР».	1
7	Тема: «Работа продюсера с композитором».	1
8	Тема: «Работа музыкального продюсера со сценарием».	1
9	Тема: «Создание музыкальной партитуры будущего фильма».	1
10	Тема: «Внутрикадровая музыка. Закадровая музыка».	1
11	Тема: «Создание саундтрека. Создание заглавной песни фильма (сериала)».	1
12	Тема: «Создание музыкальных реконструкций для внутрикадровой музыки».	1
13	Тема: «Участие и роль музыкального продюсера в МТП».	2
14	Тема: «Музыкальная справка».	2

## 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 «Музыкальное продюсирование в кино и телевидении».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	11
выполнение творческого задания	11
итоговый тест по дисциплине	11
лекционное занятие	11
практическое занятие	11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	11



### **6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)**

Входной контроль отсутствует.

### **6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости**

#### **Перечень примерных тем творческих заданий:**

1. Разбор сценария на предмет внутрикадровой и визуализированной музыки
2. Подбор внутрикадровой музыки
3. Работа с РАО, очистка прав
4. Работа с композитором, постановка задач
5. Расстановка готовой музыки внутри произведения

#### **Примерные темы контрольных работ:**

1. Создание музыкальной драматургии для короткометражного игрового кино или для пилота сериала

### **6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

#### **Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:**

1. Предварительный разбор сценария
2. Работа с композитором. Задачи, цели
3. Таблица музыкального продюсера
4. Аранжировка музыки
5. Внутрикадровая музыка
6. Закадровая музыка
7. Оригинальная музыка
8. Саундтрек
9. Работа с музыкальными библиотеками
10. Взаимодействие с РАО и «Первым музыкальным издательством»
11. Очистка прав используемых произведений, написанных не для фильма
12. Музыкальная справка
13. Музыкальные и песенные референсы
14. Создание звуковой партитуры
15. Определение музыкальных тенденций эпохи
16. Договор на создание песни
17. Договор на использование готовой песни в фильме
18. Расстановка музыки в фильме
19. Перезапись
20. Российские музыкальные продюсеры и редакторы в кино

#### 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			
Практическое занятие	2	8	16
Лекционное занятие	2	4	8
Обязательная самостоятельная работа			
Итоговый тест по дисциплине	6	1	6
Выполнение контрольной работы	15	1	15
Выполнение творческого задания	5	5	25
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.

### **7.2. Интернет-ресурсы**

1.

### **7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение**

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Музыкальное продюсирование в кино и телевидении» не предусмотрено.

### **7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

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

### **7.5. Материально-техническое обеспечение**

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
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**

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Музыкальное продюсирование в кино и телевидении» в 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, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению музыкального продюсирования в кино и на телевидении и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.