

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: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: продюсирования кино и телевидения

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

в том числе: контактная работа: 51,3 час.

самостоятельная работа: 56,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	9
выполнение творческого задания	9
итоговый тест по дисциплине	9
лекционное занятие	9
практическое занятие	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

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

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

Современный PR

Творческо-производственная практика

Костюм в фильмопроизводстве

Продюсирование игровых кинофильмов

Продюсирование анимационных проектов

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: 51,3 час.

самостоятельная работа: 56,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	9	Итого
Лекции	16	16
Практические	32	32
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	52,5	52,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	107,7	107,7

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
1	Музыка в кино	9	0	0	18	0	0	27
1.1	Композиторское искусство в кино	2	0	0	4	0	0	6
1.2	Музыка в немом кино России, Европы, США	2	0	0	4	0	0	6
1.3	Музыка в звуковом кино	1	0	0	2	0	0	3
1.4	Отечественное саундпродюсирование	1	0	0	2	0	0	3
1.5	Саундтрек	1	0	0	2	0	0	3
1.6	Музыкальное кино в СССР	1	0	0	2	0	0	3
1.7	Работа продюсера с композитором	1	0	0	2	0	0	3
2	Работа музыкального продюсера над фильмом/сериалом	7	0	0	14	0	0	21
2.1	Работа музыкального продюсера со сценарием	1	0	0	2	0	0	3
2.2	Создание музыкальной партитуры будущего фильма	1	0	0	2	0	0	3
2.3	Внутрикадровая музыка. Закадровая музыка	1	0	0	2	0	0	3
2.4	Создание саундтрека. Создание заглавной песни фильма (сериала)	1	0	0	2	0	0	3
2.5	Создание музыкальных реконструкций для внутрикадровой музыки	1	0	0	2	0	0	3
2.6	Участие и роль музыкального продюсера в МТП	1	0	0	2	0	0	3
2.7	Музыкальная справка	1	0	0	2	0	0	3
	ВСЕГО	16	0	0	32	0	0	48

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».	4
2	Тема: «Музыка в немом кино России, Европы, США».	4
3	Тема: «Музыка в звуковом кино».	2
4	Тема: «Отечественное саундпродюсирование».	2
5	Тема: «Саундтрек».	2
6	Тема: «Музыкальное кино в СССР».	2
7	Тема: «Работа продюсера с композитором».	2
8	Тема: «Работа музыкального продюсера со сценарием».	2
9	Тема: «Создание музыкальной партитуры будущего фильма».	2
10	Тема: «Внутрикадровая музыка. Закадровая музыка».	2
11	Тема: «Создание саундтрека. Создание заглавной песни фильма (сериала)».	2
12	Тема: «Создание музыкальных реконструкций для внутрикадровой музыки».	2
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	9
выполнение творческого задания	9
итоговый тест по дисциплине	9
лекционное занятие	9
практическое занятие	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

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	1	16	16
Лекционное занятие	1	8	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

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

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.