

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.15
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2024 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 29.08.2025 г., протокол № 1(а).

Гук А. А. Звуковое решение фильма: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Гук. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. - 16 с. – Текст: электронный.

Автор:
профессор кафедры фотовидеотворчества,
доктор философских наук
А. А. Гук

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- Дать представление об эволюции звукового кино;
- Сформировать понимание звукового решения фильма как сочетания различных элементов (речь, музыка, шумы);
- Освоить монтажные принципы сочетания видео и звукоряда.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Звуковое решение фильма» входит в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 51.03.02 - Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студий кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» необходимы знания, полученные в результате изучения обучающимися таких дисциплин, как: «История и теория аудиовизуальных искусств», «Сценарное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения».

В результате освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» формируются базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного изучения дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», «Организация кино-, фото -, видеопроцесса», «Методика преподавания спецдисциплин».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	особенности восприятия звука человеком, историю становления и развития отечественного и зарубежного звукового кино, характеристики основных звуковых элементов фильма – речи, музыки и шумов	сочетать речь, музыку и шумы в единый звукозрительный образ	принципами звукового решения фильма

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа. Дисциплина «Звуковое решение фильма» изучается в 3 семестре на очной и заочной формах обучения. Форма аттестации: – *зачет*.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем		Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					СРО
				Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
1.1.	Звук как объект восприятия в жизни и кино				2	2		2 Проблемная лекция	4
1.2.	История становления и развития звукового кино				4	4			4
1.3.	Характеристика основных звуковых элементов фильма				4	4			6
1.4.	Принципы звукозрительного монтажа				2	4		2 Метод кейсов	4
1.5.	Методика создания и использования звуковой образности в фильме				2	4	4	4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме							8	
	Итого:			72	14	18	4		36

Структура дисциплины (заочная форма)

№/ №		Семе	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)
---------	--	------	---

	Наименование модулей (разделов) и тем		Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРО
1.1.	Звук как объект восприятия в жизни и кино			2	2		2 Проблемная лекция	4
1.2.	История становления и развития звукового кино			4	4			4
1.3.	Характеристика основных звуковых элементов фильма			4	4			6
1.4.	Принципы звукозрительного монтажа			2	4		2 Метод кейсов	4
1.5.	Методика создания и использования звуковой образности в фильме			2	4	4	4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме						8	
	Итого:		72	14	18	4		36

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
1.1.	Звук как объект восприятия в жизни и кино Акустическая природа звука, способы его передачи, усиления и записи. Отличие акустических явлений действительности от звука в кино. Источники звука. Управление звуком. Звуковая фактура. Звуковой фон. Динамика звука. Звуковое восприятие: частотный диапазон и чувствительность слуха, громкость, высота тона, тембр. Психологические особенности звукового восприятия. Звук - образ как синкретическая структура. Технические средства выразительности: стерео и квадрофония, реверберация.	Формируемые компетенции: • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • В результате изучения темы обучающийся должен: • знать акустическую природу звука, особенности	устный опрос; Интегральная шкала оценивания.

	Звуковые эффекты. Сложные звуки. «Несуществующие» звуки. Искажения звука. Звуковая гипербола. Звуковые ассоциации. Звук как ритмико-механический элемент. Имитация звуков. Акустическая культура.	звукового восприятия, технические средства записи и воспроизведения звука (ПК-2); • уметь определять звуковой баланс сложных звуков, акцентировать внимание на звуковых эффектах (ПК-2).	
1.2.	История становления и развития звукового кино Три периода истории кино: немой, звуковой, звуко-зрительный. Звук в немом фильме. Институт тапёрства. Изобретение Эдисона. История звукозаписи. Влияние способов фиксации звука на развитие кино. Доводы противников применения звука. Б. Балаш, В. Шкловский, Ю. Тынянов, Ч. Чаплин. Первые опыты работы со звуком. Копирование театрального диалога. Погоня за «звучащими объектами». Первые звуковые фильмы: «Певец джаза» (А. Кросленд), «Путёвка в жизнь» (Н. Экк). Принцип звукового реализма. Звуковые эксперименты. М. Ромм «План великих работ». «Симфония Донбасса» Д. Вертова. Обилие звуковых трюков. Заявка «Будущее звуковой фильмы» С. Эйзенштейна, Г. Александрова и В. Пудовкина (1928). Принцип контрапунктического, несинхронного использования звука. Натурализм и конструктивизм в звуковом решении. Звук как дополнение киноизображения. Звук как способ смыслообразования. «Звук-образ» и «смысло-звук». Звуковые символы и метафоры. Современные тенденции в развитии звукового ряда фильма.	Формируемые компетенции: • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); В результате изучения темы обучающийся должен: • знать различные периоды в развитии звукового кино, тенденции работы со звуком в фильмах, содержание звукового манифеста (ПК-2); • уметь анализировать различные звуковые решения в фильмах (ПК-2).	устный опрос; интегральная шкала оценивания.
1.3.	Характеристика основных звуковых элементов фильма Речь как одна из составляющих звукового ряда. Видимая и слышимая речь. Особенности звучания слова в кино. Образная мысль в слове. Слово и действие. Принципы и способы обращения со словом. Синхронность.	Формируемые компетенции: • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава,	собеседование; аналитическая шкала оценивания.

Асинхронность. Контрапункт. Речь в качестве фона. Виды речи в кино: 1. Закадровый текст. 2. Диалог. 3. Внутренний монолог. Речь в форме дикторского текста, авторского комментария. Речевая интонация, перспектива. Подтекст. Диалог - построение, прочтение. Пауза как элемент диалога. Лаконичность диалога. Диалог - поединок, диалог - рассказ о событиях.. Внутренний монолог - изображение процесса движения мысли. Синтаксис внутреннего языка. «Американская трагедия» в интерпретации С.Эйзенштейна. Шумы как выражение потока жизни. Звуковой фон. Интершумы. Виды шумов. Шумы синхронные, закадровые или фоновые. Дифференцирование звуков. Шумы: относящиеся к природе, производимые человеком, механические шумы, шум звучащей речи, музыка как шум. Имитация естественных звуков. Записи натуральных шумов. Образность шумов. «Рисующие шумы» как выразительное средство. Шумовые эффекты как составляющая звукового ряда. Функции шумовых эффектов. Ритмическая организация шумов. Организация индустриальных звуков. «Симфония Донбасса» Д. Вертова. Тишина - антитеза звука. Тишина и пауза, их драматическая функция. Музыка как выразитель идеи произведения. Передача национального колорита через музыку. Характеристика времени, эпохи. Ритмическая роль музыки. Лирическая роль музыки. Создание эмоциональной атмосферы. Виды музыки: оригинальная и компиляционная. Выразительные функции киномузыки. Столкновение двух музыкальных образов. Лейтмотив, его простейшие функции. Музыкальный гротеск. Музыкальные акценты. Музыка как замена реального звука. Композитор фильма. Содружество композиторов и режиссёров: Г.	локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); В результате изучения темы обучающийся должен: • знать выразительные возможности речи как основного элемента фильма, виды шумов и их функции, роль музыки в создании эмоциональной атмосферы фильма (ПК-2). • уметь отбирать, комбинировать различные формы озвучивания в фильме (ПК-2);	
---	--	--

	Александров -И. Дунаевский, С. Эйзенштейн - С. Прокофьев, Ф.Феллини - Н. Рота.		
1.4.	Принципы звукозрительного монтажа Полифонический характер звукового ряда. Многоплановые звуковые композиции. Звуковые эквиваленты изобразительного ряда. Звуковой крупный план. Звуковой ракурс. Звуковые сравнения. Звуковые эффекты, переходы. Деление на планы по громкости и характеру звука. Принципы и типы сочетаний звука и изображения: 1. Реалистичность сочетания (прямая синхронность); 2. Контрапунктное сочетание (вертикальный монтаж), 3. Последовательная реализация причинно-следственной связи между звуком и изображением. (диагональный звукозрительный монтаж). Прямой монтаж диалога. Асинхрон. Виды «захлестов» (сочетание изображения с речью). Сложно мизансценированный монтаж диалога. Монтаж дикторского текста, авторского комментария, внутреннего монолога. Монтаж шумов и шумовых фонограмм. Монтаж музыки. Вертикальный монтаж С. Эйзенштейна. Дистанционный монтаж А. Пелешяна. Принципы работы над видеоклипом: 1. Наличие ритмически повторяющихся элементов; 2. Монтаж, трансформирующий пространство.	Формируемые компетенции: • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); В результате изучения темы обучающийся должен: • знать принципы и типы сочетаний звука и изображений в фильме, монтаж диалога, авторского комментария, внутреннего монолога, музыки (ПК-2); • уметь осуществлять звуковые эффекты: звуковой крупный план, звуковые сравнения, звуковые захлесты, а также вертикальный монтаж (ПК-2); • владеть технологией звукозрительного монтажа (ПК-2).	
1.5.	Методика создания и использования звуковой образности в фильме Арс акустика. Монтаж шумовых фонограмм: обеспечение непрерывности звучания фонограммы; выделение главного шума на фоне второстепенных; Тихие и слабые звуки в режиме естественной громкости. Выражение тишины через еле слышный звук. Отбор звуков с целью создания характерной атмосферы вместо их натурального	Формируемые компетенции: • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и	

	копирования. Монтаж шумовой фонограммы с “захлестом” на предыдущие и последующие фрагменты изображения для осуществления плавных переходов с одного звука на другой. Использование неожиданного вторжение нового звука в остро драматических ситуациях. Отбор крупности звуковых планов. Шумомузыкальные фактуры. Монтаж как идеология: звуковой аспект. С.М. Эйзенштейн о принципе организации зрительского мышления. Вертикальный монтаж.	социокультурной среды (ПК-1); В результате изучения темы обучающийся должен: • знать методику отбора и звуковых переходов в фильме, способы драматургического усиления с помощью звуков (ПК-2); • уметь создавать звуковую атмосферу в фильме, выражать смысловые связи и ассоциации в звукозрительном монтаже (ПК-2); • владеть всей палитрой выразительных возможностей, заложенных в звуковой партитуре фильма (ПК-2).	
--	--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» используются *традиционные* образовательные технологии такие как:

- лекции;
 - семинары;
 - практические занятия,
- а также *интерактивные* технологии обучения:
- метод проектов;
 - практико-ориентированная технология (творческие встречи со звукорежиссерами, звукооператорами, просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы);
 - развивающие – проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита творческих заданий);
 - case-study (обучение на практических примерах).
- Практические формы занятий является преобладающими.

5.2. Информационно-коммуникативные технологии

В процессе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- проведение тестирования.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся:

Учебно-программные ресурсы. Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.
Учебно-теоретические ресурсы.

Рождение звукового образа. Сборник. - Москва, 1985. - 239 с.

Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - Москва, 1978. - 126 с.

Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. - Москва, 1970. - 127 с.

Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры. Часть 1. - Москва, 2000. - 48 с.

Эйзенштейн С. Александров Г. Пудовкин В. Будущее звуковой фильма

Русинова Е.А. Идеи С.М. Эйзенштейна в контексте современного киноискусства.

Звукозрительный контрапункт.

Левченко Я. Контрапункт к мейнстриму. Управление звуком в советском кино начала 1930-х годов.

Учебно-практические ресурсы. Описание практических заданий.

Учебно-методические ресурсы. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Учебно-справочные ресурсы. Список (перечень) ключевых слов.

Учебно-наглядные ресурсы. Видеоролик о типах микрофонов, используемых при видеосъемке. Видеоролик о технологии звукозаписи и обработки звука.

Учебно-библиографические ресурсы. Список литературы.

Фонд оценочных средств. Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в электронной образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2176>

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
 - выполнение практических заданий;
- Внеаудиторная самостоятельная работа включает:
- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
 - –выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Описание практических заданий.

Тема 1. Разработка (написание) речевого сопровождения к видеофрагменту (игровому, документальному) и их совместный монтаж

Цель задания: сформировать умение использовать слово в различных вариантах при соединении его с изобразительным рядом фильма.

Ход работы. Для выполнения данного задания каждый обучающийся должен подобрать три «немых» видеофрагмента. В одном из них должна звучать *диалоговая* речь, которую студент должен придумать и записать как звуковой файл. Последующее действие состоит в том, чтобы соединить этот диалог с разговаривающими персонажами в двух вариантах: один видимый персонаж говорит – другой видимый персонаж ему отвечает; один видимый персонаж слушает – другой невидимый персонаж говорит и наоборот. Во втором видеофрагменте должна звучать *закадровая авторская речь* в форме дикторского текста или комментария. Этот текст нужно также придумать и записать самому студенту. При этом важно добиться точного совпадения визуального ряда и звучащего за кадром слова от авторов фильма. Необходимо так распределять звучащие за кадром предложения, чтобы у зрителя возникали так называемые «просмотровые паузы» для осмысления происходящего. В третьем видеофрагменте должен звучать *внутренний монолог* одного из персонажей. Этот внутренний голос нужно вообразить и записать, а затем распределить по «картинке», в которой персонаж действует и думает как бы вслух.

Тема 2. Подбор музыки и ее монтажное соединение с видеофрагментами для создания национального колорита, эмоциональной атмосферы, передачи ритма.

Цель задания: научить обучающегося использовать музыкальный материал для решения разнообразных творческих задач при создании фильма.

Ход работы. Выполнение данного задания связано в первую очередь с выбором видеоматериала определенного характера. В одном случае, он должен демонстрировать жизнь какой-либо экзотической страны или народа. Соответственно при этом должна звучать национальная музыка, подчеркивающая национальный колорит происходящего. В другом случае, видеофрагмент должен содержать действие или представлять пространство, погруженное в определенную звуковую атмосферу – тревожную, мрачную, таинственную или, наоборот, оптимистичную, радостную, шутливую и т.д. В третьем случае, характерный ритм действия видеофрагмента должен быть подчеркнут соответствующей ритмической музыкой (возможен и прямо противоположный подход, рождающий новый смысл экранного действия).

Тема 3. Подбор шумов и их монтажное соединение с видеофрагментами, в которых источники этих шумов в кадре отсутствуют.

Цель задания: научить обучающегося использовать шумовой материал для решения разнообразных творческих задач при создании фильма.

Ход работы. В данном задании шумы в кадре не должны звучать иллюстративно или синхронно. К одному из видеофрагментов нужно подобрать шумовой ряд, который функционально расширяет звуковое пространство кадра, свидетельствуя о наличии за его границами других объектов (*звуковой фон*, например, сцена на вокзале, а за кадром – звуки локомотива). К другому видеофрагменту следует подобрать шумы, которые диссонируют по своему характеру с проявлениями основного экранного действия, вступая с ним в сложные драматургически-смысловые отношения (*звуковой диссонанс*, например, в кадре спящий кот, а за кадром – рычание льва, звуки зимней выюги и т.д.).

Тема 4. Создание оригинального звукозрительного образа на основе контрапунктного соединения звука (речь, музыка, шумы) и изображения.

Цель задания: развить у обучающегося ассоциативно-образное мышление, возникающее на стыке визуальных и звуковых образов различной природы.

Ход работы. Подобрать три видеофрагмента. Исходя из характера видеоматериала, выбрать либо одну из форм звукового сопровождения, либо использовать все формы одновременно для их контрапунктного соединения с видеоматериалом. В результате каждый вариант звукового решения видеофрагмента должен приводить к возникновению оригинального звукозрительного образа.

Тема 5. Создание образа «тишины» в используемом видеофрагменте с помощью выразительных возможностей звука.

Цель задания: развить у обучающегося ассоциативно-образное мышление на основе шумо-музыкальных выразительных средств.

Ход работы. Для выполнения задания обучающемуся необходим видеофрагмент, длительностью не менее одной минуты. Создание образа «тишины» предполагает не отсутствие каких-либо звуковых элементов, а, наоборот, достаточно активное их использование (без применения слова и традиционной музыки). В качестве звуковой составляющей могут выступать разнообразные шумы, а также шумо-музыка (последовательность необычных аккордов музыкального происхождения). В целом звуковой ряд должен содержать многообразие звуковых элементов, порождающих ощущение тишины различной эмоциональной окраски.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Помимо практических занятий, которые осуществляются обучающимися в аудиториях, им необходимо освоить также несколько самостоятельных заданий. Практическое задание по теме «Звук как объект восприятия в жизни и кино» предполагает выбор обучающимися минимум трех видеофрагментов из игровых, документальных, анимационных, научно-популярных фильмов. Этот выбор должен основываться на использовании в фильме выразительных возможностей трех основных компонентов его звукового решения. Первый из них – это слово. Его выразительность может быть заключена в тембральных, акустических, динамических характеристиках звучащего слова, а также в его неожиданных сочетаниях с визуальным рядом фильма. То же самое, можно

сказать и о двух других компонентах звука в фильме – музыке и шумах. Анализ звучащих видеофрагментов должен в конечном итоге дать ответ обучающемуся – чем все-таки впечатляет зрителя их звуковая ткань?

Другое самостоятельное задание по теме «История становления и развития звукового кино» связано, с одной стороны, с изучением определенного количества теоретических источников, а с другой стороны, знакомством с современными фильмами, как отечественными, так и зарубежными. Все это должно найти отражение в реферате «Современные тенденции в развитии звукового решения фильма». При написании реферата нужно обратить внимание, прежде всего, на внедрение в современное производство многоканальных технологий записи и воспроизведения звука в фильме, которые стали востребованы не только в широком кинопрокате, но и в домашних условиях. С творческой точки зрения интересными решениями могут быть приемы звуковых гипербола, звукошумовых ударов, использование фантомных звуков и т.д.

Еще одним заданием для самостоятельной работы является создание видеотюд по теме «Характеристика основных звуковых элементов фильма». Для его реализации необходимо подобрать любой видеоряд, включающий в себя то или иное темпо-ритмическое действие. Это действие нужно синхронизировать с музыкально-шумовым ритмом звукооряда. Можно поступить и наоборот – сначала подобрать (собрать) определенную фонограмму, а затем под нее смонтировать (синхронизировать) какой-либо видеоряд. В целом на зрителя данная работа должна производить впечатление целостной ритмической конструкции.

Другой видеотюд, реализуемый обучающимися по теме «Принципы звукозрительного монтажа», должен использовать принцип дистанционного монтажа. Его разработал теоретически и применил на практике наш отечественный кинорежиссер А. Пелешян применительно к визуальному ряду фильма. Однако его подход можно использовать и в отношении звукового ряда фильма. Поэтому для детального знакомства с принципом, обозначенным А. Пелешяном, следует внимательно прочитать его статью «Дистанционный монтаж», а также посмотреть его некоторые фильмы.

Завершает самостоятельную работу обучающихся по теме «Методика создания и использования звуковой образности в фильме» воплощение экранного этюда «Образ тишины». Это нетривиальное задание, предполагающее, в одном случае, полное отсутствие в экранном изображении каких-либо звучащих элементов, а в другом случае, наоборот, активное использование шумов, музыки и даже слова для создания особой атмосферы, которая называется «звонящая тишина».

Экранное время трех последних этюдов составляет в среднем 1,5-2 мин.

7. Фонд оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Звук как объект восприятия в жизни и кино	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания.
2	История становления и развития звукового кино	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	Характеристика основных звуковых элементов фильма	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
4	Принципы звукозрительного монтажа	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
5	Методика создания и использования звуковой образности в фильме	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для устного опроса, собеседования, коллоквиума:

1. В чем отличие акустических явлений действительности от звука в фильме?
2. Каковы основные характеристики звукового восприятия?
3. Что такое моно-, стерео-, quadro- и долби системы?
4. Чем характерен звуковой период развития кинематографа?
5. В чем заключались две основные тенденции развития звукового кино, изложенные в «Заявке»?
6. Каковы основные виды речи в кино и их выразительные возможности?
7. Какие функции выполняют шумы в фильме?
8. Какова роль музыки в фильме?
9. Как проявляются основные принципы сочетания звука и изображения?
10. В чем состоит монтажная природа звукозрительного образа?
11. Что такое крупность звуковых планов, звуковой захлест, шумомузыка?

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Требования к зачету

На зачет выносятся результаты пяти практических заданий, которые реализовывались обучающимися в течение семестра. Среди них: 1) Разработка (написание) речевого сопровождения к видеофрагменту (игровому, документальному) и их совместный монтаж; 2) Подбор музыки и ее монтажное соединение с видеофрагментами для создания национального колорита, эмоциональной атмосферы, передачи ритма; 3) Подбор шумов и их монтажное соединение с видеофрагментами, в которых источники этих шумов в кадре отсутствуют; 4) Создание оригинального звукозрительного образа на основе контрапунктного соединения звука (речь, музыка, шумы) и изображения; 5) Создание образа «тишины» в используемом видеофрагменте с помощью выразительных возможностей звука.

При этом оценивается, прежде всего, полнота и качественный уровень выполненных работ.

Критерии оценки практических заданий (интегрированные)

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Зачет).
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Зачет).
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены (Зачет).
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены (Не зачет).
1	Демонстрирует непонимание вопроса (Не зачет).
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос (Не зачет).

Полное содержание фонда оценочных средств (ФОС) и их критерии представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2176>

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс «Звуковое решение фильма» акцентирует внимание обучающихся на значимости звукового ряда в процессе создания экранного произведения. На практике именно этому компоненту уделяется меньше всего внимания. Существует стереотип, согласно которому главное в фильме «картинка», а не ее звуковая ткань. Такая недооценка роли звукоряда часто обедняет фильм, делает его менее действенным не только в эмоционально-психологическом плане, но и содержательно-драматургическом тоже.

Структура курса включает в себя темы, всесторонне отражающие проблематику использования звука в процессе создания фильма. Одна из первых тем, которую изучают обучающиеся, посвящена, прежде всего, социально-психологическому восприятию звуковых образов. Обучающийся должен усвоить, что существуют определенные барьеры, которые препятствуют восприятию звуковой информации, и что человек слышит избирательно. Большое значение при этом имеют технические средства записи и воспроизведения звука, которые применяются в экранном творчестве.

Изучая данный курс, обучающийся должен знать «историю вопроса», то есть иметь представление о том, где, когда возникли первые технологии звукового кино. Помимо этого важно понимать какую роль в творческом отношении сыграл приход звука в искусство кинематографа, а также, в каких формах шло развитие этого художественно-творческого компонента.

Освоение материала данного курса предполагает обращение к трем основным элементам звукового сопровождения фильма – речи, музыке, шумам. Характеристике их выразительных возможностей посвящена отдельная тема учебного курса. Здесь же даются разновидности речи, музыки, шумов, которые используются в звуковом решении фильма. Теоретический материал этой темы базируется на конкретных примерах из творческой практики кинематографистов, позволяя понять, как работают звуковые элементы в общей конструкции фильма.

Непосредственный выход на практику творческого созидания экранного произведения имеют последние две темы данного курса. Одна из них раскрывает общие принципы монтажа звука и изображения, а другая тема обозначает конкретные формы реализации звукозрительного монтажа в фильме. Обе эти темы прямо связаны с практическими заданиями, призванными закрепить учебную информацию и на ее основе сформировать умения и навыки по работе со звуком в кино.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Динов, В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: монография / В. Динов. – Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2007. – Текст: непосредственный.
2. Левитина, Н. В. Звуковое решение фильма и методика его реализации на практике. – Учебное пособие / Н. В. Левитина – Санкт-Петербург: РИО СПбГУКиТ, 2009. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Дворниченко, О. Гармония фильма / О. Дворниченко. - Москва: Искусство, 1981. - Текст: непосредственный.
2. Закревский, Ю. Звуковой образ в фильме / Ю. Закревский. - Москва: Искусство, 1961. - Текст: непосредственный.
3. Трахтенберг, Л. Мастерство звукооператора / Л. Трахтенберг. – Москва: Искусство, 1978. - Текст: непосредственный.
4. Франк, Г. Мировосприятие в звуке / Г. Франк. - Санкт-Петербург: СПбГУКиТ, 2002. - Текст: непосредственный.
5. Уайт, Х., Эмиес, Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами / Х. Уайт, Т. Эмиес. - Москва: ГИТР, 2006. Текст: непосредственный.

6. Журнал «Звукорежиссер». Периодическое издание. - Москва: «Издательство 625». – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма. – Москва: Книга по Требованию, 2012. - Текст: электронный. – URL: <http://static.my-shop.ru/product/pdf/154/1533243.pdf>
2. Русинова, Е. Звук рисует пространство // Киноведческие записки, 2004, № 70. – Текст: электронный. - URL: <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/233/>
3. Фиггис М. Звук – это эмоциональный мир фильма // Искусство кино, 2001, № 6. – Текст: электронный. - URL: <http://kinoart.ru/archive/2001/06/n6-article22>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса в рамках данного учебного курса необходима монтажная программа «Adobe Premiere».

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств – заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Асинхронность
2. Ассоциативность звука
3. Атмосфера звуковая
4. Внутренний монолог (голос)
5. Внутрикадровая речь
6. Громкость
7. Диапазон
8. Диктор
9. Закадровая речь
10. Звуковая драматургия
11. Звуковая экспликация
12. Звуковое кино
13. Звуковой баланс
14. Звукорежиссер

15. Интонация
16. Звуковой монтаж
17. Композитор
18. Контрапункт
19. Лейтмотив
20. Микшерский пульт
21. Музыкальная фактура
22. Музыкальная экспликация
23. Немое кино
24. Озвучание
25. Параллелизм
26. Перезапись
27. Реверберация
28. Резонанс
29. Рекордер
30. Реплика
31. Речь
32. Саунд-дизайн
33. Сведение
34. Синхронизация
35. Тембр
36. Фонограмма
37. Фонотека
38. Шумы

