

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Основы звукового решения фильма

Автор: профессор Кесаян А.Х.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Данный курс дает понятие о звукорежиссере, как участнике коллективного процесса создания фильма; звуковой экспликации фильма; творческих аспектах деятельности звукорежиссера; синхронной записи актерских сцен; озвучивании; записи музыки и шумов, звуковом монтаже фонограммы; перезаписи фильма и изготовлении исходных материалов.

Использование музыки в немом кино; речь, шумы, музыка как выразительные элементы образного языка звукового фильма; Звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения; звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма; звуковая экспликация фильма; творческие аспекты деятельности звукорежиссера; синхронная запись актерских сцен; озвучивание; запись музыки и шумов, звуковой монтаж фонограммы; перезапись фильма и изготовление исходных материалов.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 324; Кредиты – 9; Курс рассчитан на 2 семестра Форма контроля – зачет, экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как “История музыки и музыка кино”.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения

		УК-2.2	Уметь, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, выбирать оптимальные способы решения задач в профессиональной области для достижения поставленной цели
		УК-2.3.	Владеть навыками определения круга профессиональных задач в рамках поставленной цели; выбором оптимальных способов их решения с учетом действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды
		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их э	ОПК-3.1.	Знать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии
ПК-2	Способен владеть художественными и техническими средствами, способность их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.	ПК-2.1.	Знать основные составляющие современного процесса кинопроизводства
		ПК-2.2.	Уметь использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины. Ознакомить студентов с основами теории и практики кинофонографии, начиная со звуковой разработки и кончая перезаписью фильма и печатью овмещенной кинокопии. Привить студентам навыки мышления звукозрительными образами, умение находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением. Итоговая задача курса- становление творческой индивидуальности режиссера, способного средствами своей профессии интерферироваться в процесс формирования образной системы кинопроизведения.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах						
		<u>3</u> сем	<u>4</u> сем	<u>5</u> сем	<u>6</u> сем.	<u>7</u> сем	<u>8</u> сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	324	144	180				
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	120	52	68				
1.1.1. Лекции	34	34	0				
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	86	18	68				
1.1.2.1. Контрольные работы	27	0	27				
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	177	92	85				
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Экзамен	Зачет	Экзамен				

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. Основные этапы звуковой эволюции фильма	20,25	2,1	5,3		
Тема 2. Звуковой фильм.	20,25	2,1	5,3		
Тема 3. Физика звука	20,25	2,1	5,3		
Тема 4. Звуковые составляющие	20,25	2,1	5,3		

<i>Тема5. Виды речи в аудиовизуальной программе</i>	20,25	2,1	5,3		
<i>Тема6. Звуковое решение аудиовизуальной программы.</i>	20,25	2,1	5,3		

Тема7 . Микрофоны, используемые в кинопроизводстве.	20,25	2,1	5,3		
Тема8. Звуковая экспликация.	20,25	2,1	5,3		
Тема9. Запись и монтаж дикторского текста. Съемка и монтаж диалога.	20,25	2,1	5,3		
Тема10. Озвучивание и монтаж шумов и шумовых фонограмм.	20,25	2,1	5,3		
Тема11. Запись, использование и монтаж музыки.	20,25	2,1	5,3		
Тема12. Технология озвучивания игровых художественных фильмов.	20,25	2,1	5,3		
Тема13. Монтаж фонограмм.	20,25	2,1	5,3		
Тема14. Подготовительный период.	20,25	2,1	5,3		
Тема15. Съёмочный период.	20,25	2,1	5,3		
Тема16. Монтажно-тонировочный период.	20,25	2,1	5,3		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. . *Основные этапы звуковой эволюции фильма.* Первый раздел курса состоит из четырех частей, в которых последовательно рассматриваются существенные аспекты развития кинематографа от раннего немого кино, до первых полнометражных звуковых картин. Первая часть этого раздела целиком посвящена немому кино. В ней рассматриваются вопросы композиции кадра, крупного плана. Завершается эта часть анализом проблем, связанных с ролью музыкального аккомпанемента в немом кино. Вторая часть посвящена периоду аккомпанемента в немом кино. Затем, рассматриваются механизмы формирования звукового плана, ракурса, монтажа. Особое внимание уделяется “механизму смешения” звуковой перспективы относительно визуальной- одному из основных способов формирования экранной выразительности как в процессе синхронной съемки, так и в процессе звукозрительного монтажа. Подробно рассматриваются теоретические и психофизические предпосылки, способствовавшие становлению звукопередачи в кино.

Тема 2. *Звуковой фильм*

В этом разделе излагаются основные сведения о системах записи и воспроизведения звука, рассматриваются базовые элементы звуковой сферы фильма.

.Первая часть данного раздела эстетической природы звукового фильма, особенностям его выразительных средств. Вторая часть посвящена рассмотрению основных систем звукозаписи в кино..

.Способы создания шумов- музыкальных композиций.

Тема 3. *Физика звука*

Виды звуковых волн. Динамический диапазон слуха. Тембр. Реверберация. Эхо. Мощность звука. Резонанс. Акустика помещений.

Тема 4. *Звуковые составляющие фильма*

Данная тема целиком посвящается различным стратегиям использования звука в драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики данной темы целиком посвящаются различным стратегиям использования звука в драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики. Способы создания шумо- музыкальных композиций.

Тема 5 *Виды речи в аудиовизуальной программе*

Данная тема посвящена различным видам речи в кино . Способы синхронной записи на площадке и в павильоне. Озвучание в тонателье.

Тема 6. *Звуковое решение аудиовизуальной программы.*

Под звуковым решением фильма принято понимать тот или иной выбор звуковых компонентов и фактур, их взаимодействие с изображением, в результате которого

рождается звукозрительное единство. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий.

Тема 7. . Микрофоны используемые в кинопроизводстве.

Виды микрофонов по их направленности. Использование микрофонов в видеопроизводстве.

Синхронная запись звука на натуре и в павильоне. Запись фоновых шумов. Звуковые планы.

Тема 8. Звуковая экспликация.

Составная часть постановочного сценария, определяющая всю работу по озвучанию фильма;

Синхронных съемок, диалогов, шумов и музыки. Типы звуковых эффектов.

Тема 9. Запись и монтаж дикторского текста. Съемка и монтаж диалога.

Восприятие объема информации. Запись голоса на микрофон. Микрофонная пауза. Запись текста на съемочной площадке. Монтаж изображения под текст.

Тема 10. Озвучивание и монтаж шумов и шумовых фонограмм.

Виды шумов. Функции шумов. Характеристика шумов по темпу, ритму и тембру. Шумовой лейтмотив.

Монтаж шумов.

Тема 11. Запись, использование и монтаж музыки.

Роль музыки в аудиовизуальном произведении. ФУНКЦИИ МУЗЫКИ. Использование авторской и компилятивной музыки. Ритмический монтаж. Съемка и монтаж под фонограмму. Приемы монтажа музыки.

Тема 12. . Технология озвучивания игровых художественных фильмов.

Передача речи совместно с музыкой и шумами. Несколько хитростей для улучшения качества фонограммы. Съемка под фонограмму . Технология последующего озвучания. Запись речевой фонограммы во время озвучивания.

Тема13. *Монтаж фонограмм.*

Совместимость монтируемых фрагментов по формальным характеристикам; темповым, динамическим, звуковысотным или тембровым. Передача речи совместно с музыкой и шумами. Звуковое 'маскирование'.

Тема14. *Подготовительный период.*

Состоит из трех частей , в которых последовательно рассматриваются основные вопросы, связанные с подготовкой к процессу киносъемок. Здесь излагается разработка обще звуковой и музыкальной экспликации киносценария, конкретизируются его жанровые особенности. Затем рассматривается вопрос выбора техники и технология звукозаписи с учетом конкретных производственных условий съемки-записи каждого эпизода фильма.

Тема 15. Съёмочный период.

Эта тема состоит из четырёх частей, в которых рассматриваются все практические вопросы, связанные с процессом синхронной звукозаписи. В первой части рассматриваются особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах, выбор типа микрофонов и их размещение в зависимости от звуковой мизансцены кадра, работа с актёрами во время репетиций, громкость и высота интонационного посыла звука и т. д. Во второй – техника использования в одном кадре микрофонов разного типа. В третьей части излагается техника озвучания диалогов, групповок и массовок на съёмочной площадке, а также технология записи общей звуковой атмосферы на месте съёмок. Наконец четвертая – посвящена синхронной съёмке музыкальных эпизодов. Здесь подробно анализируются технологии синхронной съёмки под предварительно записанную фонограмму.

Тема 16. Монтажно-тонировочный период

• Эта тема состоит из шести частей, в которых последовательно рассматриваются все этапы озвучания, монтажа и перезаписи реплик, шумов и музыки в процессе создания звукового оригинала фонограммы перезаписи фильма. В первой части рассматриваются различные методы монтажа диалога с изображением, звуковая и пластическая композиция диалога. Во второй части подробно излагается техника последующего озвучания реплик в тонателе. Сюда входят вопросы, связанные с акустикой тонателе выбором микрофонов, техникой совмещения озвученных реплик с синхронно записанными в процессе съёмки. Третья часть целиком посвящена технологии записи синхронных шумов в условиях тонателе. В четвертой части рассматриваются различные методы записи фоновых шумов и особенностям стереофонической записи. Затем рассматриваются вопросы записи музыки. Наконец в шестой части рассматриваются вопросы подготовки речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи.

Эта тема состоит из четырех частей, в которых рассматриваются все практические вопросы, связанные с процессом синхронной звукозаписи. В первой части рассматриваются особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах, выбор типа микрофонов и их размещение в зависимости от звуковой мизансцены кадра, работа с актёрами во время репетиций, громкость и высота интонационного посыла звука и т. д. Во второй – техника использования в одном кадре микрофонов разного типа. В третьей части излагается техника озвучания диалогов, групповок и массовок на съёмочной площадке, а также технология записи общей звуковой атмосферы на месте съёмок. Наконец четвертая – посвящена синхронной съёмке музыкальных эпизодов. Здесь подробно анализируются технологии синхронной съёмки под предварительно записанную фонограмму.

Тема 17. Перезапись фильма.

Перезапись фильма. В этой теме изучается анализ механизмов перезаписи фильма, основные принципы вертикального монтажа различных составляющих звуковой сферы

фильма, способы нахождения оптимального баланса между акустической выразительностью и разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма. Завершается эта тема рассмотрением вопросов, связанных с печатью совмещенной копии фильма и изготовлением исходной фонограммы шумов и музыки для иноязычных версий фильма.

Тема18. Речевое озвучание в анимации. Технология озвучивания при дублировании фильмов.

Запись речи в анимационных фильмах. Замена исходных речевых фонограмм при дублировании фильмов. Технологические этапы получения дублированной речевой фонограммы. Особенности подбора актеров при дублировании фильмов.

Тема19. Оценка качества звучания фильма.

Перечень качеств оценки фонограммы.

.

.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие в аудитории компьютера, интернета, подключение компьютера к экрану телевизора с большим экраном, либо к проектору.

Наличие фильмотеки хорошего качества.

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Вид учебной работы/контроля	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									
Реферат <i>(при наличии)</i>									
Эссе <i>(при наличии)</i>									
Проект <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>									
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке									

¹ Учебный Модуль

промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								0.5
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								0.5
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

1. Теоретический блок

5.4. Материалы по теоретической части курса

Основная литература

- 1 Кракауер Природа фильма. М., 1974
- 2 Лисса Э Эстетика киномузыки М., 1970г
- 3 Соловьев А. Основы психологии слуха. Изд. Ленингр. ун-та, 1977г
- 3 Трахежберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
- 4 Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 5 Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 6 Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. ГУКиТ; сос. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 7 Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г
- 8 Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 2009.г
- 9 Монтаж. А.Г. Соколов
- 10 Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 11 Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 12 Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 13 Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

3. Теоретический блок

- 1.Трахежберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
2. Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 3.Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 4.Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. 5.ГУКиТ; сос. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 6.Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г

- 7.Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 8.2009.г
- 9.Монтаж. А.Г. Соколов
- 10.Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 11.Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 12.Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 13.Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

- 14 Кракауер Природа фильма. М., 1974
- 15 Лисса з Эстетика киномузыки М., 1970г
- 16 Соловьев А. Основы психологии слуха. Изд. Ленингр. ун-та, 1977г
- 17 Трахежберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
- 18 Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 19 Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 20 Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. ГУКиТ; сос. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 21 Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г
- 22 Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 2009.г
- 23 Монтаж. А.Г. Соколов
- 24 Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 25 Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 26 Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 27 Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

3.2

- 3.1.1. Учебник(и);
- 3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);
- 3.1.3. Курс лекций;
- 3.1.4. Краткие конспекты лекций;
- 3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);
- 3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;
- 3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств *(указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).*

- 4.1. Планы практических и семинарских занятий
- 4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

- 4.3.1. Учебно-методические пособия;
- 4.3.2. Учебные справочники;
- 4.3.3. Задачники (практикумы);
- 4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;
- 4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания. Преподавание дисциплины с учетом часов, отводимых учебной частью и деканатом на изучение дисциплины, осуществляется с использованием следующих методов; Лекции. Практические занятия. Просмотр фильмов. Консультации преподавателя. Мастер классы деятелей искусства и кинематографа. Написание курсовой работы. /Звуковая экспликация/. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение учебного материала, путем изучения конспектов занятий и рекомендованной литературы, самообразование. Завершение фильма, со звуковым оформлением которого, студенты справились самостоятельно.

- 5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.