

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

И.В. Коротков

И.В. Коротков
«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Эстетика кинофонографии»

Направление подготовки	55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Квалификация выпускника	Звукорежиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения	очная

Москва, 2023

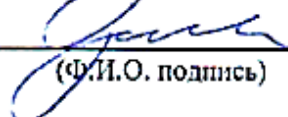
Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 277 от «22» марта 2016 г.

по направлению подготовки **55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств**

Рабочая программа педагогической практики одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры

Протокол № 7 от «04» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры Е.А. Русинова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО

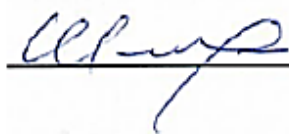
В.В. Атаман

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

С.М. Медведева

Заведующий библиотекой

В.М. Шипулина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели курса – изучение эстетической природы звукового кинофильма, анализ художественных приемов звукорежиссуры, направленных на реализацию режиссерского замысла с целью дальнейшего применения на практике, систематизация критериев, способствующих анализу звукозрительного решения кинофильмов ведущих кинематографистов.

Основные задачи дисциплины:

- детальное изучение этапов развития кинофонографии в контексте истории мирового кинематографа;
- изучение произведений известных российских и зарубежных теоретиков и практиков кино (с точки зрения кинофонографии);
- изучение опыта ведущих звукорежиссеров, саунд-дизайнеров с целью выявления специфики их работы, особенностей стиля и школ отечественного и зарубежного кинематографа, к которым они принадлежат.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Эстетика кинофонографии» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. Данный курс предназначен для ассистентов-стажеров специальности 55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

В соответствии с учебным планом по программе ассистентуры-стажировки данная дисциплина читается ассистентам-стажерам 2 года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 144 академических часов контактной работы, 102 академических часа самостоятельной работы и 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Данная дисциплина опирается на знания, умения и навыки,

сформированные за первый год обучения по дисциплинам «Специальность» и «Слуховой анализ», читается параллельно с курсом «Специальность» на втором году обучения, углубляя знания по истории и эстетике вопроса, развивая навыки анализа фонограммы в контексте драматургии фильма и звукозрительного образа аудиовизуальных произведений.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Данная дисциплина способствует формированию у обучающегося следующих компетенций:

УК-4	способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой)
ПК-1	способностью преподавать творческие дисциплины и специальные дисциплины смежных специальностей на уровне, соответствующем требованиям федерального государственного образовательного стандарта в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств
ПК-6	способностью создавать фонограммы аудиовизуальных произведений
ПК-9	способностью проявлять креативность профессионального мышления, находить нестандартные решения для сложных технологических и художественных задач
ПК-11	способностью осуществлять профессиональную оценку качества звучания фонограмм аудиовизуальных произведений
ПК-13	способностью осуществлять работу звукорежиссера на всех этапах производства продукции

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- педагогическая деятельность;

- художественно-творческая и производственная деятельность;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать

ярчайшие образцы звукозрительных решений отечественного и зарубежного кинематографа, профессиональную терминологию, принципы анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений, историю, теорию и критику кинофонографии;

уметь

анализировать кинематографический текст, в т.ч. с точки зрения звукозрительного решения, логично выстраивать устные и письменные тексты; создавать собственные звукозрительные решения и реализовывать их при производстве аудиовизуальных произведений разного уровня технологической и художественной сложности; пользоваться приобретенными знаниями по данной дисциплине в рамках преподавания специальных дисциплин;

владеть

методологическими знаниями и умениями, связанными с творческой самостоятельностью, в том числе: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, концептуализировать содержащиеся в них знания; преподавать студентам программ среднего и высшего профессионального образования дисциплины, ориентированные на овладение профессиональными компетенциями в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая трудоемкость дисциплины <u>7 зач. ед. 252 ак.час.</u>	
Вид учебной работы	Количество часов

	Всего по уч. плану	В том числе по курсам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	144		144
Самостоятельная работа:	102		102
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	58		48
Практический блок:			
Звукозрительный анализ	44		54
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	6		Зачет с оценкой 6
Всего часов	252		252

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Номер темы	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы и самостоятельная работа студентов (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	сам
1.	Об эстетической природе кинофильма.	8		4			4
2.	Звуковая драматургия фильма	22		4	8		10
3.	Тенденции использования звука как основы структуры драматургии фильма	22		4	8		10
4.	Значение трехмерности звуковой материи для фонограммы фильма	8		4			4
5.	Основные этапы эволюции кинофонографии.	14		4	4		6
6.	Художественный потенциал современных систем звукопередачи.	18			8		10
7.	Средства звуковой художественной выразительности аудиовизуальных	14		8			6

	произведений. Звукозрительный контрапункт в кинематографе.						
8.	Реалистичное и субъективное пространства в кинематографе. Роль звукозрительного контрапункта для субъективного пространства	16		4	8		4
9.	Звучащее слово в кинопроизведении	12		8			4
10.	Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.	16		4	8		4
11.	Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции.	14			8		6
12.	Особенности организации кинофонограммы без использования в ней музыки	8			4		4
13.	Психологическая тишина	12		4	4		4
14.	Семантическая и эстетическая информация в структуре звукового сообщения.	12		4	4		4
15.	Особенности организации кинофонограммы фильма без использования в ней речи	8		4			4
16.	Роль акустической интерпретации звучаний в процессе формировании звукозрительных метафор	10		4			6
17.	Фоны и звуковые ландшафты как элемент звуковой партитуры документального фильма	14		4	4		6
18.	Роль звука в анимационном кинематографе.	18		8	4		6
	Зачет с оценкой	6					6
	Итого:	252		72	72		108

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Об эстетической природе кинофильма (УК-4, ПК-1).

Понятие «звукозрительный образ» в кинематографе. Оценка предпосылок формирования и тенденций его развития во времени на материалах научных исследований, подкрепленных практическим опытом. Анализ эстетической природы фонограммы фильма: текст и подтекст, очевидное и подсознательное, объективное и субъективное как критерии оценки художественного качества фонограммы, точка зрения автора и зрителя.

Тема 2. Звуковая драматургия фильма (УК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-13).

Понятия - «звуковое оформление (сопровождение)» и «звуковое решение экранного произведения (в большинстве случаев – фильм)». Анализ примеров, которые подтверждают вывод о том, что фонограмма фильма может быть организована как «звуковая партитура». Системность организации звукозрительных образов и многоголосие звуковых компонентов. Вертикальный монтаж. Значение динамики развития звуковых атмосфер сцены, фонограммы фильма в целом. Анализ основных школ /направления/ киноискусства в области звукового решения фильма (традиции и новаторство).

Тема 3. Тенденции использования звука как основы структуры драматургии фильма (ПК-1, ПК-13).

Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звукорежиссер как активный участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Значение звука в экранных произведениях искусства для реализации режиссерского замысла.

Тема 4. Значение трехмерности звуковой материи для фонограммы фильма (ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-13).

Что вмещает в себя понятие «трехмерность звуковой материи»? Примеры использования свойства «трехмерности» звука для создания звукозрительных образов (плановость, переменная акустика, буквальное и интерпретированное) в зависимости от мизансцены.

Тема 5. Основные этапы эволюции кинофонографии. Средства звукорежиссуры и изменение звуковых акцентов в фонограмме кинофильмов (УК-4, ПК-1).

Немой кинематограф: предпосылки появления звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение, шумо-музыкальное «закадровое». Переломный момент - появление звука; «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, влияние опыта хроники на игровой кинематограф. От фильмов 50-х годов до 80 годов: изменение

функций звука, усиление психологической роли звука, появление драматургических фонов.

Тема 6. Художественный потенциал современных систем звукопередачи (ПК-1, ПК-6, ПК-11).

Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Их выразительные возможности. Полифония фонограммы. Динамический и частотный диапазоны, «пространственность» (прозрачность) звучания, локализация источников звука, панорамирование. Изменение киноязыка в связи с освоением многоканальных звуковых форматов.

Тема 7. Средства звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведений. Звукоритмический контрапункт в кинематографе. Понятие о звукоритмическом контрапункте в кинематографе (ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-11).

Основные средства звукорежиссуры. Роль звукорежиссёра – экспериментатора – импровизатора. Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт.

Звуковая заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильмы» (1928). Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления отношений звука и изображения в кино. Анализ примеров разного времени.

Тема 8. Реалистичное и субъективное пространства в кинематографе. Роль звукоритмического контрапункта для субъективного пространства (ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-13).

Границы пространств: всегда ли в них дело? Субъективное звуковое пространство, типология семантического и эстетического звучащего пространств в кинофильмах. Способы передачи «воображаемого пространства» в кинематографе (сны, видения, воспоминания). Основные механизмы акустической интерпретации звука: («замещение» звучания с

целью изменения акустической выразительности в пределах сохранения их изначальной семантики; с целью «смещения» их изначальной семантики; «транспонирование» звучания как способ изменения тембрально-интонационной выразительности. Транспонирование звука с целью изменения его изначальной семантики; «синтезирование» звуковых фактур и звуковой атмосферы как способ получения «естественных» и «искусственных» звуковых объектов. Синтезирование комплексных звуковых объектов посредством интеграции «естественных» и «синтезированных» звуковых фактур. Саунд-дизайн, ориентированный на создание уникального образа.

Тема 9. Звучащее слово в структуре кинопроизведения (ПК-1, ПК-6, ПК-13).

Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 10. Особенности организации кинофонограммы фильма без использования в ней речи (ПК-1, ПК-6, ПК-13).

Шумовые фактуры и звуковые композиции (темы и лейтмотивы). Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма. Изменения роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 11. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции (УК-4, ПК-1, ПК-11).

Нужна ли кинематографу музыка? Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в фильме.

Тема 12. Особенности организации кинофонограммы без использования в ней музыки (ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-13).

Нужно, чтобы шумы стали музыкой (Р. Брессон)

Тема 13. Психологическая тишина (УК-4, ПК-1, ПК-6).

Как кинематограф научился тишине. Средства режиссуры, приемы звукорежиссуры, «Динамическая» тишина. Звукозапись как отображение "времени на пространство".

Тема 14. Семантическая и эстетическая информация в структуре звукового сообщения (ПК-1, ПК-6, ПК-13).

Два вида информации: информация семантическая и информация эстетическая. Особенности структурирования семантического сообщения. Основные характеристики эстетической информации. Передача эмоционально- психологических состояний.

Взаимосвязь двух видов информации в структуре "звучащей речи". Влияние акустики кадра на характер взаимоотношений между ними в процессе синхронной звукозаписи и последующего озвучивания речи в тонателье.

Тема 15. Роль акустической интерпретации звучаний в процессе формировании звукозрительных метафор (УК-4, ПК-1, ПК-11).

Характер ассоциаций, определяющий связь между «означающим» и «означаемым» трех разновидностей слуховых знаков. Анализ исследования Р. Якобсона «К вопросу о зрительных и слуховых знаках». Теория образности. «Эмоция формы» и «внеобразность впечатления» в контексте обертонового монтажа С. Эйзенштейна.

Тема 16. Фоны и звуковые ландшафты как элемент звуковой партитуры документального фильма (ПК-1, ПК-11).

Анализ семантических эффектов акустики кадра в картинах Андрея Тарковского. Роль звуковых ландшафтов в драматургии его фильмов. Роль внекадрового акустического пространства в кинематографе.

Тема 17. Роль звука в анимационном кинематографе (ПК-1, ПК-6).

Специфика фонограммы анимационного фильма. Высокая степень условности или реалистичности (анализ картин А. Петрова, Ю. Норштейна, др. режиссеров).

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Большое внимание преподавателем уделяется межличностной коммуникации, т.к. обучающийся, а позднее - выпускник программы «Ассистентура – стажировка», работает со студентами. Одна из основных задач, стоящих перед ассистентом-стажёром – самостоятельно освоив предмет, обрести навык обучения других по специальным дисциплинам программ подготовки звукорежиссеров. Таким образом, принимая участие в семинарских занятиях ассистент – стажер решает различные личностные и профессиональные задачи: обучается оперативному принятию решений, развивает лидерских качеств через формат групповых дискуссий, развивает собственные аналитические способности и слух. Педагогический опыт накапливается через форму ролевой игры с последующим анализом и семинарские занятия. Новые образовательные технологии существенно поднимают мотивацию обучающихся.

Также из интерактивных форм проведения занятий предполагается использовать звукозрительный анализ сначала фрагментов кинофильмов, а позднее и целых экранных произведений с опорой на информационный материал, полученный из печатных источников. Эта форма работы позволяет ассистентам-стажерам овладевать системой художественных средств, точнее работать со звукозрительными образами при проработке собственных решений, производстве аудиовизуальных произведений либо при их анализе, основываясь на мировом опыте звукового кино.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Оперативный контроль знаний ассистентов-стажеров по дисциплине осуществляется через участие в семинарских занятиях, темы которых обозначены в таблице №2.

3.2. Контроль самостоятельной работы по дисциплине.

Показателем освоения дисциплины и сформированности компетенции по данной дисциплине является представление-защита ассистентом-стажером звукозрительного анализа экранных произведений (письменно). Экранный фильм выбирается ассистентом-стажером самостоятельно из прилагаемого списка, но согласовывается с преподавателем. Выполнение данного вида работы является допуском ассистента-стажера к промежуточной аттестации.

Перечень рекомендуемых фильмов для самостоятельного просмотра и выполнения звукозрительного анализа:

1. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
2. Амадей (AMADEUS), США, 1984. Режиссер: [Милош Форман](#) /Milos Forman/
3. Английский пациент (THE ENGLISH PATIENT), США, 1996. Режиссер: [Энтони Мингелла](#) /Anthony Minghella/
4. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
5. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: [Фрэнсис Форд Коппола](#) /Francis Ford Coppola/
6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: [Мартин Скорсезе](#) /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
10. Вербка (ROPE), США, 1948. Режиссер: [Альфред Хичкок](#) /Alfred Hitchcock/
11. Возвращение, Россия, 2003. Режиссер: А. Звягинцев
12. Война и мир, СССР, 1967. Режиссер: С. Бондарчук (кинофонография А. Михайлова)
13. Восхождение, СССР, 1967. Режиссер: Л. Шепитько
14. Елена, Россия, 2011. Режиссер: А. Звягинцев
15. Заводной апельсин /CLOCKWORK ORANGE, А/, Великобритания-США,

1971. Режиссер: [Стэнли Кубрик](#) /Stanley Kubrick/
16. Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза (STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE), США, 1999. Режиссер: [Джордж Лукас](#) /George Lucas/
17. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
18. Крестный отец (GODFATHER, THE), США, 1972. Режиссер: [Фрэнсис Форд Коппола](#) /Francis Ford Coppola/
19. Кто подставил кролика Роджера? /WHO FRAMED ROGER RABBIT/, США, 1988. Режиссер: [Роберт Земекис](#) /Robert Zemeckis/
20. Неоконченная пьеса для механического пианино, СССР, 1977. Режиссер: Н. Михалков (кинофонография В. Бобровского)
21. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: [А. Тарковский](#).
22. Одинокий голос человека, СССР, 1978. Режиссер: А. Сокуров (кинофонография В. Персова)
23. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: [Г. Козинцев](#), [Л. Трауберг](#)
24. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
25. Пианист /PIANIST, THE/, Великобритания - Франция - Германия - Нидерланды – Польша, 2002. Режиссер: Роман Полански
26. Последний император /LAST EMPEROR, THE/, Великобритания-Италия-Китай, 1987. Режиссер: [Бернардо Бертолуччи](#) /Bernardo Bertolucci/
27. Презрение /CONTEMPT/, Франция, 1963. Режиссер: [Жан-Люк Годар](#) /Jean-Luc Godard/
28. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: [Робер Брессон](#) /Robert Bresson/
29. Призрак дома на холме (THE HAUNTING), США, 1999. Режиссер: [Ян Де Бонт](#) /Jan De Bont/
30. Психоз (PSYCHO), США, 1960. Режиссер: [Альфред Хичкок](#) /Alfred Hitchcock/

31. Пятый Элемент (THE FIFTH ELEMENT), Франция, 1997. Режиссер: [Люк Бессон](#) /Luc Besson/
32. Рассекая волны (BREAKING THE WAVES), Англия, Дания, 1996. Режиссер: [Ларс Фон Триер](#) /Lars von Trier/
33. Сияние (SHINING, THE), Великобритания, 1980. Режиссер: [Стэнли Кубрик](#) /Stanley Kubrick/
34. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
35. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: [А. Тарковский](#) /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
36. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
37. Танцующая в темноте (DANCER IN THE DARK), Дания, Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, 2000. Режиссер: [Ларс Фон Триер](#) /Lars von Trier/
38. Три цвета: синий (TROIS COULEURS BLEU (THREE COLORS BLUE)), Франция-Польша-Швейцария, 1992. Режиссер: [Кшиштоф Кесьлевский](#) /Krzysztof Kieslowski/
39. Утомленные солнцем, Россия, 1994. Режиссер: Н. Михалков
40. Фантазия (FANTASIA), США, 1940. Режиссер: [Бен Шарпстин](#) /Ben Sharpsteen/.
41. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
42. Чапаев, СССР, 1934. Режиссер: [С. Васильев](#), [Г. Васильев](#).

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

В рамках промежуточной аттестации по дисциплины предусмотрен зачет с оценкой в конце 2 года обучения.

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой по теоретическим разделам курса:

1. Анализ основных этапов развития кинофонографии (от истоков кинематографа до современности) с опорой на конкретные кинематографические произведения.
2. Звучащее слово в структуре кинопроизведения (примеры из мирового кинематографа).
3. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе формирования звукозрительных кинообразов на примере выбранных кинематографических произведений.
4. Тишина как элемент кинодраматургии, её роль, приемы создания тишины с указанием конкретных кинематографических произведений, интерпретация драматургических смыслов.
5. Роль звукового контрапункта в аудиовизуальных произведениях (на примере выбранных кинематографических произведений).
6. Роль шумов в фильмах без музыки (на примере выбранных кинематографических произведений).
7. Художественная выразительности чистовой фонограммы (на примере выбранных кинематографических произведений разных лет выпуска).
8. Анализ примеров «синтезирования» звуковых фактур и звуковой атмосферы как эстетического феномена и освещение этих явлений в научной литературе.
9. Освещение явления «звуковые ландшафты» в научной литературе.
10. Полифония фонограммы современного фильма как особый вид художественной выразительности.
11. Способы репрезентации субъективного пространства в кинематографе (на примере выбранных кинематографических произведений разных лет выпуска).
12. Оригинальная и дублированная фонограмма: способы сохранения в дублированной картине режиссерского замысла?

По каждой теме предусмотрено практическое задание, направленное на

понимание теоретических основ каждой темы. Практические задания носят аналитический характер и направлены на синхронизацию знаний и практических навыков анализа и иллюстрирования.

Критерии оценки ответа:

1. оценка «отлично» выставляется за полное знание текстов профессиональной литературы, перечисленных в разделе 4 настоящей рабочей программы и владение материалом фильмов в части кинофонографии, перечисленных в подразделе 3.2 настоящей рабочей программы, раскрывающих суть теоретических вопросов.
2. оценка «хорошо» выставляется за частичное знание текстов профессиональной литературы, перечисленных в разделе 4 настоящей рабочей программы и не полное владение материалом фильмов в части кинофонографии, перечисленных в подразделе 3.2 настоящей рабочей программы, раскрывающих суть теоретических вопросов.
3. оценка «удовлетворительно» выставляется за незнание текстов профессиональной литературы, перечисленных в разделе 4 настоящей рабочей программы и частичное владение материалом фильмов в части кинофонографии, перечисленных в подразделе 3.2 настоящей рабочей программы, раскрывающих суть теоретических вопросов.
4. оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие знания текстов профессиональной литературы, перечисленных в разделе 4 настоящей рабочей программы и не владение материалом фильмов в части кинофонографии, перечисленных в подразделе 3.2 настоящей рабочей программы, раскрывающих суть теоретических вопросов.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету с оценкой, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература.

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. - М. : Прогресс, 1968.
2. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968.
3. Дворниченко О.И. Гармония фильма. – М., 1981.
4. Звук в кино. Сб. статей // Киноведческие записки. - 1992.- № 15.
5. Казарян Р. О мнимой самостоятельности изображения // Киноведческие записки. - 1998. - № 1.
6. Казарян Р.А. Эстетика кинофонографии. - М. : ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
7. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М. : Искусство, 1974.
8. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. - М. : Издательский дом «Грааль», 2002.
9. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. - М. : Госкиноиздат, 1991.
10. Лисса З. Эстетика киномузыки : монография / З. Лисса ; пер.: А.О. Зеленина, Д.Л. Кравкина ; ред. пер.: С.А. Маркус ; авт. вступ. ст.: Б. Ярустовский. - М., 1970.
11. Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике. - М., 1994.

- 12.Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М. : Мир, 1966.
- 13.Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа : монография. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). – М. : ВГИК, 2020.
- 14.Русинова Е.А. Влияние новых многоканальных звуковых технологий на киноязык (на опыте зарубежного кинематографа) : дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения по спец. 17.00.03. Кино-, теле- и другие экранные искусства / Е.А. Русинова – М., 2004.
- 15.Строение фильма / сост. К. Разлогов. - М., 1984.
- 16.Феллини Ф. Делать фильм. - М. : Искусство, 1984.
- 17.Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 2, 3. – М. : Искусство, 1964.
- 18.Эйзенштейн С. Метод. Т. 1, 2. – М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002.
- 19.Эйзенштейн С. Монтаж. - М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2000.
- 20.Эйзенштейн С. Монтаж. - М. : ВГИК, 1998.
- 21.Ямпольский М. Видимый мир. – М. : НИИК, 1993.
- 22.Ямпольский М.Б. Метафизика электронного изображения. - Декоративное искусство. - 1988. - № 1.
- 23.Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.

Дополнительная литература.

1. Базен А. Что такое кино? - М. : Искусство, 1972.
2. Барт Р. Избранные работы. - М., 1989.
3. Блауэрт И. Пространственный слух. - М., 1979.
4. Вейцман Е. Очерки философии кино. - М. : Искусство, 1978.
5. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М. : Искусство, 1966.
6. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.
7. Гинзбург С.С. Очерки теории кино. - М. : Искусство, 1974.

8. Годар Жан-Люк : сб. / сост. М. Ямпольский. - М. : Гийом, 1991.
9. Демин В. Первое лицо. - М., 1977.
10. Довженко А.П. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. – М. : Искусство, 1969.
11. Ждан В.Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. - М. : Искусство, 1986.
12. Казарян Р. Акустическое опосредование кадра // Киноведческие записки. - 1992. - № 13.
13. Казарян Р. Воображение фонограммы // Киноведческие записки. - 1998. - № 40.
14. Киселева М.С. Культурные коды и типы культур // Культурология : сб. - М. : Знание, 1993.
15. Клер Р. Размышления о киноискусстве. - М. : Искусство, 1958.
16. Козлов Л. Изображение и образ. - М., 1980.
17. Кракауэр З. Природа фильма. - М., 1974.
18. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. - М. : Издательский дом «Грааль», 2002.
19. Маклюэн М. Осмысля средства коммуникации: новые измерения человека.
20. Русинова Е.А. Влияние традиций национальной культуры на приемы звукорежиссуры в японском кинематографе / Е.А. Русинова, Е.М. Хабчук // Вестник ВГИК. - 2018. - № 35.
21. Русинова Е.А. Влияние традиций национальной культуры на приемы звукорежиссуры в японском кинематографе. Речь и пауза / Е.А. Русинова, Е.М. Хабчук // Вестник ВГИК. - 2018. - № 36.
22. Русинова Е.А. Голос в метадиегетическом пространстве кинофильма // Вестник ВГИК. - 2017. - № 33.
23. Русинова Е.А. Звук в кинофильме как знак и художественный символ // Вестник ВГИК. - 2018. - № 37.

- 24.Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. - 2004. - № 70.
- 25.Русинова Е.А. Звук физического и духовного пространств в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского // Вестник славянских культур. - 2017. - Т. 46.
- 26.Русинова Е.А. Звуковое пространство города как отражение «духа времени» и внутреннего мира киногероя // Вестник ВГИК. - 2019. - № 39.
- 27.Русинова Е.А. Звуковой мир отчужденного киноперсонажа // Вестник ВГИК. - 2019. - № 40.
- 28.Русинова Е.А. Значение новых технологий звукозаписи в создании эстетического пространства кинофильма // Вестник КемГУКИ. - 2017. - № 41.
- 29.Русинова Е.А. Музыка в метадиегетическом пространстве кинофильма // Вестник ВГИК. - 2017. - № 32.
- 30.Русинова Е.А. Способы визуального и аудиального разграничения диегезиса и метадиегезиса в кинопроизведении // Вестник ВГИК. - 2017. - № 31.
- 31.Соловьева А. Основы психологии слуха. - Л., 1972.
- 32.Средства массовой коммуникации и современная художественная культура : сб. ст. 4.1. - М. : Искусство, 1983.
- 33.Шилова И. Заметки о звуковом решении фильма. - М. : ВНИИ киноискусства, 1986.
- 34.Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Т. 1, 2. - М. : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2006.
- 35.Элкин Е. Звук и изображение. - М., 1978.
- 36.Ямпольский М. Немое кино / редакция С. Юткевича. - М., 1988.

Ассистентам-стажерам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования.

1. Просмотровый зал (комната № 118 учебной киностудии или аналогичная), оснащенный проекционным оборудованием, обеспечивающим показ в различных форматах, включающая в себя следующее материально-

техническое обеспечение:

проектор: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E;
звуковой процессор Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS
видеопроектор Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

2. Видеотека (комната № 204 исторического корпуса), включающая в себя: 4465 фильмов на киноплёнке (студенческих – 2000), 1600 фильмов для учебной программы на дисках, 2000 студенческих фильмов на дисках.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Курс «Эстетика кинофонографии» занимает важное место в профессиональной подготовке звукорежиссеров высшей квалификации, формирует заданные профессиональными компетенциями, а также способствует совершенствованию ранее приобретенных навыков по оценке опыта звуковых образов в экранных искусствах. Программа базируется на знаниях, полученных при освоении программы специалитета в рамках дисциплин «Основы кинематографического мастерства» (курс «Звукозрительный анализ фильма»), «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «Теория звукозрительного образа», «Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений». Одновременно она является одной из основ при проработке собственных решений в рамках самостоятельных производственных работ ассистентов-стажеров, производстве аудиовизуальных произведений либо при их анализе.

Изучение материала курса «Эстетика кинофонографии» основывается на проблемно – хронологическом подходе. В ходе изучения этого курса ассистенты-стажеры приобретают умения получать новые знания, систематизировать их; воспринимать и анализировать киноматериал; оперировать профессиональными терминами; решать творческие задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты. Очень важно следить за системностью подачи информации ассистентам-стажерам с целью достижения структурно-функциональных связей в их сознании.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится практическим занятиям, в ходе которых ассистенты-стажеры овладевают алгоритмами познавательной деятельности и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в структуре семинарского занятия принадлежит звукозрительному анализу фильмов или фрагментов кинокартин. В рамках работы с экранным материалом ассистенты-стажеры совершенствуют профессиональный слух, вкус и эстетические пристрастия.

В рамках самостоятельной внеаудиторной работы ассистенты-стажеры самостоятельно изучают литературу; просматривают рекомендованные фильмы; осуществляют подготовку фрагментов для анализа; выполняют звукозрительный анализ экранных произведений.

Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности ассистентов-стажеров к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

В процессе выполнения звукозрительного анализа аудиовизуальных (экранных) произведений ассистенты-стажеры должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и

критически определить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Для наилучшего освоения ассистентами-стажерами материала курса рекомендуется систематически прорабатывать материал, внимательно изучать рекомендуемую литературу, точно конспектировать цитаты с упоминанием выходных данных каждой книги. Регулярно и своевременно выполнять задания для самостоятельной работы, такие как подготовка докладов и звукозрительный анализ, быть в курсе мировых премьер и стремиться просматривать их в стандартизованных условиях кинозалов.

Ассистентам-стажерам рекомендуется систематически накапливать материал, способствующий раскрытию темы художественной формализации режиссерского замысла через создания звуковых и звукозрительных образов в экранных произведениях.