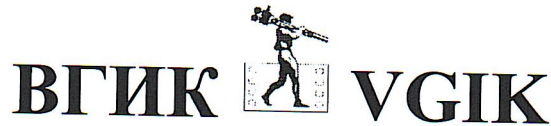

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А.ГЕРАСИМОВА**

Колледж кино, телевидения и мультимедиа

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно - методической
работе**

И.В. Коротков

« 31 » августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.01.07. Художественно-техническое исполнение**

анимационных проектов:

Звуковое решение анимационного фильма

для специальности СПО

54.02.05 Живопись (по видам)

Квалификация – художник-живописец, преподаватель

Углубленная подготовка

Форма обучения – очная

Москва

Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.01.07. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования **54.02.05 Живопись (по видам)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 13 августа 2014 года № 995.

Разработчик: преподаватель Л.М. Махнёва

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии специальных дисциплин

Протокол № 9 от 30 августа 2023 г.

Председатель ЦМК

 И.А. Ленникова - доцент, заведующая отделением «Живопись»

СОГЛАСОВАНО:

Директор колледжа

М.Н.Краковская

Начальник отдела по методической работе

В.В.Атаман

Заместитель директора колледжа

М.И.Золотова

Заведующая библиотекой

В.М.Шипулина

© Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023 г.

ПРИНЯТО

Протокол заседания цикловой методической комиссии

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по специальности _____

(название специальности)

на 20 __/20 __ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

1.1.;

1.2.;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

2.1.;

2.2.;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

3.1.;

3.2.;

...

3.9.

Заведующий отделением _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1. Область применения программы	5
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов среднего звена	5
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения междисциплинарного курса	5
1.4. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения междисциплинарного курса	7
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА	8
2.1. Организационно-методические данные междисциплинарного курса	8
2.2. Объем учебной междисциплинарного курса и виды учебной работы	8
2.3. Примерный тематический план и содержание учебной междисциплинарного курса	9
2.4. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА	14
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению	14 15
3.2. Информационное обеспечение обучения	
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	15
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.01.07. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.05.02 Живопись (по виду: станковая), утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 года № 995.

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Междисциплинарный курс МДК.01.07. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА относится к профессиональному модулю ПМ.01. Творческая и исполнительская деятельность, входит в междисциплинарный курс Художественно-техническое исполнение творческих проектов. Междисциплинарный курс МДК.01.07. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА является базой для изучения таких дисциплин, как «Компьютерная анимация и графика», «Основы анимационного движения», «Мультимедийная обработка анимационного фильма».

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения междисциплинарного курса:

Основными целями МДК.01.07. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА является освоение обучающимся способов и художественных приемов использования музыки и шумов для создания звукового образа, технологий записи звука и монтажа фонограмм в ProTools.

Задача курса – обучающийся должен освоить интерфейс, инструменты программы, сформировать базовые знания о существующих способах и приемах сочетания звука и изображения при создании анимационного фильма.

Освоение дисциплины предполагает практическое изучение ее разделов и тем также и на практических занятиях, в процессе которых обучающийся должен закрепить теоретические знания, приобрести необходимые умения и навыки.

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание обучающихся на ее прикладной характер, показывать, где и каким образом

полученные знания могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, применять технические средства обучения.

Для развития творческой активности обучающихся рекомендуется выполнение ими самостоятельных работ по пройденному материалу.

Преподавание дисциплины «Мультимедийная обработка анимационного фильма» осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Компьютерная анимация и графика», «Основы анимационного движения».

Курс направлен на формирование у студентов представление относительно теории звукозрительного образа и способов его формирования в аудиовизуальных формах искусства.

Прослушав курс «Звуковое решение анимационного фильма» обучающийся должен уметь самостоятельно пользоваться программными средствами, уметь организовать процесс работы над проектом в программе ProTools, качественно выполнить сочетание звука и изображения, работать с микрофоном в тон-студии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- творческого использования средств звукозаписи;
- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора шумов и музыки в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над аудиовизуальным проектом;

знать:

- поэтапную технологию создания аудиовизуального произведения;
- компьютерные технологии обработки звука;
- основы акустики и психоакустики;
- роль и значение образа в системе аудиовизуальных искусств;
- технологию записи речевых, шумовых и музыкальных фонограмм;
- технологию монтажа фонограмм, перезаписи.

уметь:

- уверенно владеть изученными программой (ProTools) для создания звукозрительного образа;
- быть способным самостоятельно определять техническую реализацию будущего анимационного проекта;
- проводить композиционный, идейно-тематический и режиссерский анализ аудиовизуального произведения.

освоить:

- работу с микрофоном, звукозапись;
- вертикальный монтаж;

- единство полифонического звукозрительного образа;
- сведение материала;
- редактирование фонограмм;
- обработку: эффекты и плагины.

1.4. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения междисциплинарного курса

Выпускник по специальности 54.05.02 Живопись в процессе освоения ППССЗ на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3);

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5);

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством (ОК 6);

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7);

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9);

Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала (ПК 1.3);

Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла (ПК 1.6);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

2.1. Организационно-методические данные междисциплинарного курса

максимальной учебной нагрузки обучающегося – **81** час,
аудиторной нагрузки – **54** часа, внеаудиторной нагрузки – **23** часа;
консультаций – **4** часа.

2.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы

Вид и объем учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка	81
Аудиторная учебная нагрузка	54
в том числе	
лекционные занятия	12
практические работы	38
зачетные занятия	4
Самостоятельная работа обучающихся	27
в том числе	
внеаудиторная работа по выполнению поставленных задач	23
Консультация	4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Тематический план

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (дидактические единицы, практические, лабораторные работы, виды внеаудиторной работы)	Количество часов			Уровень освоения	
		Макс.	Аудиторные	Внеаудиторная работа		
VI семестр		81	54	27		
Раздел I. Звук как выразительное средство (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.6.)						
1.1 Введение в предмет. Выразительные элементы: Музыка. Шумы. Речь.	Что такое звук. Физическая природа звука и психология его восприятия. Озвучивание музыкой. Музыкальное решение фильма. Роль музыки. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма. Знакомство с программой ProTools. Горячие клавиши. Знакомство с тон-студией.	12	8	4	*	
1.2. Четыре типа синхронизации звука с изображением	Способы сочетаний звука и изображения (по теории З. Кракауэра). Синхронный «параллелизм», синхронный «контрапункт», асинхронный «параллелизм», асинхронный «контрапункт». «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. Выбор отрывка из анимационного фильма для работы со звуком (перезвучание). Начало работы с отрывком в тон-студии. Звуковая экспликация.	12	8	4	**	
1.3. Звуковое решение мультипликационного фильма	Особенности звукового решения мультфильмов. Совпадение голосов с образом персонажа, с его артикуляцией. Необычное звучание музыкальных инструментов, шумов, трансформированных голосов. Работа с выбранным отрывком из анимационного фильма в тон-студии. Запись речи и шумов. Подбор шумов.	12	8	4	***	
<i>Самостоятельная работа. Звуковая картина.</i>					2	***
Текущий контроль	Устный опрос. Просмотр практических заданий.	3	2	1	**	
Раздел II. Монтажно-тонировочный период в анимации						
2.1 Студия звукозаписи мультфильмов	Микрофонная комната, звукооператорская. Звуконепроницаемость микрофонной комнаты. Микшеры. Незаменяемость микшеров в озвучивании мультипликационных фильмов. Фонотека. Продолжение работы с отрывком из анимационного фильма в тон-студии.	12	8	4	**	

2.2. Обработка: эффекты и плагины	Использование эффектов для обработки речи, шумов. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Продолжение работы с отрывком из анимационного фильма в тон-студии.	12	8	4	**
<i>Самостоятельная работа. Звуковая картина.</i>					
2.3. Перезапись.	Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в анимации. Завершающий этап. Технология перезаписи современного анимационного фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука, плановость звука. Финальное сведение. Завершающая работа с отрывком из анимационного фильма.	15	10	5	***
Консультация					
Дифференцировочный зачет	Работа над тестовой анимационной сценой (1-1,5 сек)	3	2	1	***
ИТОГО					
		81	54	27	

Уровень освоения учебного материала обозначается следующим образом:

* – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

** – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

*** – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2.4. Занятия с применением инновационных форм обучения

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Активные и интерактивные формы обучения			
		лекции	практические	самостоятельные	(описание)
Раздел I. Звук как выразительное средство		6	-	3	
Тема 1.1	Введение в предмет. Выразительные элементы: Музыка. Шумы. Речь.	2	-	1	Выполнение проекта
Тема 1.2	Четыре типа синхронизации звука с изображением	2	-	1	Выполнение проекта
Тема 1.3	Звуковое решение мультипликационного фильма	2	-	1	Выполнение проекта
Раздел II. Монтажно-тонировочный период в анимации		6	-	3	
Тема 2.1	Студия звукозаписи мультфильмов	2	-	1	Выполнение презентации
Тема 2.2	Обработка: эффекты и плагины	2	-	1	Выполнение проекта
Тема 2.3	Перезапись.	2	-	1	Выполнение проекта
Итого:		12	-	6	22% занятий в интерактивной форме

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной тон-студии.

Оборудование студии:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- изолированная студия звукозаписи.

Технические средства обучения:

- компьютер с установленным программным обеспечением (ProTools);
- микшерный пульт;
- акустическая система;
- микрофон.

3.2. Информационное обеспечение обучения

ОСНОВНАЯ:

1. С.А. Васенина, Музыкально-выразительные функции звукозаписи: учебное пособие; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 52 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>. - Режим доступа: по подписке.
2. В.Г. Динов, Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учеб. пособие – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2012. – 486 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
3. А.В. Андерсен, Современные музыкально-компьютерные технологии: учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2013. – 224 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Асенин С.В. Мир мультфильма. – М., Искусство, 1986.
2. Дворко Н.И. и др. - Основы звукорежиссуры: Творческий практикум: учеб. пособие для студентов вузов – СПб. : СПбГУП, 2005. – 165 с : ил. – (Библиотека Гуманитарного университета; вып. 24).
3. Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино: вопросы эстетического и нравственного воспитания. Учебное пособие – М., ВГИК, 1988
4. Левин А.Ш. Самоучитель компьютерной графики и звука: научно-популярная литература / А.Ш. Левин. – 2-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2006. – 639 с: ил.
5. Меерзон Б.Я. – Акустические основы звукорежиссуры : учеб. пособие для студентов вузов – М.: Аспект Пресс, 2004. – 205 с : ил.
6. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту (художественно-педагогические диалоги) – М. – Рязань, Русское слово, 2006.
7. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. Учебник. - М., 2003, Т. 1-3.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения междисциплинарного курса рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке, посещать показы анимационных фильмов, профессиональные фестивали.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
2. Проработать вопросы практического занятия;
3. Выполнить домашнее задание.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий, на дифференцированном зачете.

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знание <ul style="list-style-type: none">• интерфейс и горячие клавиши программы ProTools;• инструменты и их применение в работе со звуком;• понимание основных принципов работы программ для работы со звуком;	Оценка выполнения самостоятельной работы; Оценка выполнения практических работ.
Умения <ul style="list-style-type: none">• запись голоса и шумов;• монтаж фонограмм;• вертикальный и горизонтальный монтаж;• обработка звука;• сведение и перезапись.	Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.