

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» – ознакомить обучающихся с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии кинематографа, современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов; основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино; этапами работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма – от сценария, режиссерской разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- ознакомить с инструментарием звукорежиссера современного кино;
- изучить особенности взаимоотношений звукорежиссера с режиссером, продюсером, другими членами творческой группы на всех этапах производства фонограммы звукового фильма;
- проработать роль звукорежиссера и tandemную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить с перечнем нормативных документов, необходимым для взаимодействия звукорежиссера с режиссером, продюсером, другими членами творческой группы.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Звуковое решение фильма» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в на 4-м курсе в 8-м семестре, координируется с дисциплинами по основам кинематографического мастерства, дисциплинами специализации, ориентируется на дальнейшую творческо-производственную и авторскую профессиональную деятельность обучающихся.

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут необходимы обучающимся при проработке собственных творческих проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершённых произведений.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) общепрофесси- ональных компетенций	Код и наименование общепрофесси- ональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области	ОПК-5.1 знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	областей экранной культуры и исполнительского искусства ОПК-5.3. умеет формировать стратегию и тактику воплощения проекта на основе знаний теории, истории и практики экранного искусства и других областей ОПК-5.4. умеет определять сметную стоимость творческого проекта ОПК-5.5. владеет навыками организации эффективного процесса работы над аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны понимать роль в продюсера в процессе создания продукта аудиовизуального искусства, специфику взаимоотношений всех участников кинопроцесса и потребностей непосредственно звукорежиссеров, овладеть навыками применения наиболее оптимальных способов решения возникающих производственных проблем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			8	9
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		30	30	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		30	30	—
Теоретический блок				
Лекции		14	14	—
Практический блок				
Семинарские занятия		12	12	—
Практические занятия		4	4	
2. Самостоятельная работа		36	36	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—
ИТОГО:	акад.час.	72	72	—
	з.е.	2	2	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Всего	Виды учебных занятий, час.			
		Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа
		Лекции	Сем. зан.	Практ. зан.	
Тема 1. Введение. Основные этапы и периоды производства звукового фильма. Профессия звукорежиссер: специальности и специализации	6	2	–	–	4
Тема 2. Структура производственных отношений. Морально-этические отношения на площадке	8	2	2	–	4
Тема 3. Кинодокументация	8	–	–	4	4
Тема 4. Основные этапы развития кинофонографии. Составляющие звуковой картины	4	–	2	–	2
Тема 5. Технические термины. Основные понятия	6	2	–	–	4
Тема 6. Подготовительный период	4	–	2	–	2
Тема 7. Оборудование, применяемое на съемочной площадке	6	2	–	–	4
Тема 8. Съемочный период	6	2	2	–	2
Тема 9. Монтажно-тонировочный период	6	2	–	–	4
Тема 10. Речевое озвучивание	4	–	2	–	2
Тема 11. Подготовка звукового материала к перезаписи	4	–	2	–	2
Тема 12. Перезапись фильма	4	2	–	–	2
Промежуточная аттестация – зачет	6				
ИТОГО:	72	14	12	4	36

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Основные этапы и периоды кинопроизводства звукового фильма. Профессия звукорежиссер: специальности и специализации

Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный период. Задачи, реализуемые на каждом из этапов фильмопроизводства. Специфика каждого из этапов фильмопроизводства. Особенности работы продюсера, режиссера (ассистента по актерам, реквизиту и т.д.), оператора (второго оператора, камермена, механика по камере, бестбоя и т.д.), звукорежиссера, композитора, художника-постановщика (декоратора, бутафора, постановщика и т.д.), художника по костюму, гримера, каскадера, осветителя. Грипп и спецтехника. Представление об

обязанностях и взаимодействии людей различных киноспециальностей в производственном цикле создания фильма.

Тема 2. Структура производственных отношений.

Морально-этические отношения на площадке

Структура производственных отношений и роль звукорежиссера в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периодах создания фильма. Выбор техники и технологии звукозаписи в зависимости от драматургии фильма (на основе режиссерского сценария). Согласование совместных действий с оператором. Согласование совместных действий с осветительным цехом. Согласование совместных действий с художественно-постановочным цехом. Согласование совместных действий с костюмерным цехом.

Иерархия внутри съемочной группы: генеральный продюсер, исполнительный продюсер, линейный продюсер, режиссер, ассистент по актерам и второй режиссер, оператор и операторская группа, монтажер. Взаимоотношения с актерами, площадка и озвучивание. Ведение учета своего рабочего времени и временное планирование проекта. Проектный треугольник. Аренда оборудования, определение стоимости. Использование фонотек. Принципы составления смет и ведения переговоров с продюсерами.

Тема 3. Кинодокументация

Юридические документы (договор, акт приемки-сдачи, заявка на оборудование и расходные материалы и т.д.).

Информационные документы (литературный и режиссерский сценарий, объектная ведомость, вызывной лист и т.д.).

Производственные документы (звуковая экспликация, монтажный лист, микшерский паспорт, сопроводительная документация и т.д.).

Значение подготовительного периода для процесса производства звукового фильма.

Тема 4. Основные этапы развития кинофонографии.

Составляющие звуковой картины

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образ в кино. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Тема 5. Технические термины. Основные понятия

Форматы звуковых файлов. Способы перевода из одного формата в другой, совместимость звуковых проектов. Стандарты, принятые в современном кино и видеопроизводстве. Различия между стандартами, принятыми в разных странах.

Таймкод. Скорость съемки. Синхронизация, способы синхронизации изображения и звука. Информация на хлопущке. Хлопушка как инструмент синхронизации.

Чистовая фонограмма – речь и другие звуки. Речевое озвучивание – основные диалоги, массовка, дыхание и другая физиология. Шумовое озвучивание – шаги, одежда, детали, несинхронные детали, добавки к фоновым шумам и спецэффектам. Звуковые спецэффекты и дизайн звука. Фоновые шумы, атмосферы. Музыка. Реверберация.

Тема 6. Подготовительный период

Чтение литературного и режиссерского сценария, звуковая экспликация, анализ условий съемки, определение необходимого количества микрофонов. Необходимость или возможность съемки под фонограмму. Необходимость и возможность записи чистовой фонограммы. Подбор персонала (ассистентов). Выбор технологии записи и подбор необходимого оборудования. Согласование технических параметров съемки и постпроизводства (скорость съемки, частота ТС, разрядность и частота дискретизации). Обсуждение с операторской и административно-технической группой частотного расписания радиоприборов (радиофокус, ресивер, служебная связь и т.д.).

Тема 7. Оборудование, применяемое на съемочной площадке

Радиосистемы – принцип работы. Компандерные, гибридные и цифровые радиосистемы. Характеристики, критерии выбора, проблемы и их решение. Крепление петличных микрофонов. Работа бум-оператора. Ветрозащиты для пушек, варианты, применение. Применение микрофонов в разных условиях съемки – павильон, маленькое помещение, большое помещение, на натуре. Использование микрофонов в различных погодных условиях. Запись звука для документального кино, телевидения – отличия и особенности. Аппараты записи на площадке. Особенности. Синхронизация. Питание. Работа с рук и «на тележке». Сумки и крепление оборудования. Использование нескольких аппаратов записи. Портативные микшерные пульта. Создание чернового микса одновременно с поканальной записью.

Тема 8. Съёмочный период

Съёмочный период. Понятие «площадка». Работа с микрофонами. Взаимодействие с операторской группой. Основные отличия способов работы с микрофонами в кино и на телевидении. Комплектация оборудования для съемки. Совместимость оборудования на площадке с оборудованием в постпроизводстве. Различные объективы и основное отличие объективов с точки зрения позиционирования микрофонов. Синхронная запись в процессе съёмок. «Чистовая» и «черновая» фонограммы. Основные требования, критерии оценки. Работа режиссёра и звукорежиссёра на съёмочной площадке. Работа звукорежиссёра с актёрами на съёмочной площадке. Роль продюсера в съёмочном периоде.

Тема 9. Монтажно-тонировочный период

Монтажно-тонировочный период. Работа звукорежиссера во время монтажа видеоряда фильма. Создание и использование собственных библиотек звуковых фактур. Практические, юридические и морально-этические основы использования коммерческих библиотек и фонограмм коллег. Звукооформительская практика. Использование программ для звукового оформления. Использование программ для систематизации звуковых данных, способы наименования и маркировки звуковых данных. Роль продюсера в монтажно-тонировочном периоде.

Тема 10. Речевое озвучивание

Отбор реплик на переозвучивание, критерии отбора – технические и драматургические. Микрофоны на озвучивании. Работа с актером, взаимодействие с режиссером и продюсером. Запись озвучивания в анимации. Одновременная запись нескольких актеров. Актеры массовых сцен и работа с ними, микрофоны, постановка задач. Текст для актеров массовых сцен. Запись диктора и закадрового текста. Озвучивание вне студии, «worldizing». Стратегии организации дорожек, файлов и дублей. Монтаж речевого озвучивания, совмещение с чистой фонограммой, возможности обработки во время монтажа. Речевые спецэффекты, телефоны, рации, воспоминания, мысли.

Тема 11. Подготовка звукового материала к перезаписи

Определение стратегии перезаписи. Технологические особенности работы с премиксами и стемами. Распределение звуковой фактуры на тайм - линии исходя из технологической необходимости изготовления международной фонограммы. Составление микшерского паспорта. Подготовка проекта к формату, принятому в студии перезаписи.

Тема 12. Перезапись фильма

Перезапись как особая форма творческого процесса. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма. Перезапись картин в моно и многоканальных стереоформатах. Технология перезаписи в разных звуковых форматах. Кодировка оригинальной фонограммы по технологии Dolby Digital. Изготовление исходных фонограмм. Различия между типами исходных фонограмм. Специфика перевода фонограммы 24-25 кадров.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М.: МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ»: РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011. – 248 с.
3. Сидоренко В.И., Огурчиков П.К.. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство». – М., 2017. – 286 с.
4. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017. – 292 с.
5. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: Монография. – М.: ВГИК, 2020.
6. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.

5. Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.

Перечень фильмов на видеоносителях:

Фильмы студентов ВГИКа – победители фестивалей и профессиональных конкурсов в номинации «Лучшее звуковое решение» («Лучший звук»), «Лучшему организатору производства» и т.п.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 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.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает:

Ателье звукозаписи (музыки, речевого и шумового озвучения)

Компьютер -1

Звуковое оборудование 1 комплект

Студийный стол - 1

Стол-стул-трансформер -20

Набор демонстрационного оборудования

Видеоконференцсвязь