

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 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКА В КИНО»**

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
 - 5.3. Занятия с применением инновационных форм
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Музыка в кино» предназначена для получения обучающимися углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение содержания дисциплины должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, разработке собственных режиссерских решений фильма в творческом процессе.

Дисциплина посвящена многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Цели освоения дисциплины:

- ознакомить обучающихся с основными этапами освоения музыки кинематографом;
- дать понимание роли и значения музыки в режиссерском решении фильма;
- дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;
- ознакомить обучающихся с уникальными примерами применения музыки в авторском кинематографе.

Задачи освоения дисциплины:

- рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;
- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;
- рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыка в кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподаются в 9-м семестре, координируется с дисциплинами по основам кинематографического мастерства, дисциплинами специализации, ориентируется на дальнейшую творческо-производственную и авторскую профессиональную деятельность обучающихся.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
<p>Культура личности. Культурно- историческое мышление</p>	<p>ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.</p>	<p>ОПК-1.1. знает основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. знает роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. знает организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. знает художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; ОПК-1.5. умеет анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. умеет соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; ОПК-1.8. владеет профессиональной терминологией; ОПК-1.9. владеет способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. владеет навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	<p>ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации</p>	<p>ОПК-3.1. знает теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. знает художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. знает принципы соотношения экранного и литературного текста; ОПК-3.4. умеет рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. умеет раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. умеет определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. ОПК-3.7. владеет методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. владеет нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>
Профессиональная компетентность и самостоятельность	<p>ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области 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</p>	<p>ОПК-5.1 знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных 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</p>

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;
- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (9-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		9	А
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–
Лекции	–	–	–
Практические занятия	34	34	–
2. Самостоятельная работа	32	32	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–
ИТОГО:	акад. час.	72	–
	з.е.	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов, тем	Всего часов	Практ. зан.	Самост. работа
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ МУЗЫКИ КИНЕМАТОГРАФОМ	32	16	16
Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	4	2	2
Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино	4	2	2
Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино	4	2	2
Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория	4	2	2
Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.	4	2	2

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»	4	2	2
Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	4	2	2
Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	4	2	2
Раздел II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖАНРОВОМ КИНО	16	8	8
Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия.	4	2	2
Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе.	4	2	2
Тема 3. Музыка в триллере.	4	2	2
Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино.	4	2	2
Раздел III. МУЗЫКА В АВТОРСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ	18	10	8
Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.	4	2	2
Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.	4	2	2
Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой	4	2	2
Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе	6	4	2
Промежуточная аттестация – зачет	6		
ИТОГО:	72	34	32

5.2. Содержание дисциплины

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ МУЗЫКИ КИНЕМАТОГРАФОМ

Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика

Краткая история развития музыкальных стилей и жанров. Состояние музыкального искусства и музыкальной теории в конце XIX – начале XX вв. Развитие звукозаписи в период рождения кинематографа. Понятия: музыкальное оформление фильма, киномузыка, музыка фильма, аудиовизуальное решение фильма.

Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино

Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты. Опыты синхронизации звука с кинопроекцией: Томас Эдисон (США-Франция), бр. Люмьер, Шарль Пате (Франция), Оскар Местер (Германия), Юджин Лост (Англия). «Грамофонные фильмы» и «живое» музыкальное сопровождение. Музыкальный фон и «визуальный» звуковой образ в немом кино. Принципы каталогизации музыкального материала для оформления немых фильмов (С. Замечник, Дж. Бечче, А. Гран и др.).

Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.).

Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино

Первые оригинальные музыкальные композиции для немого кинематографа: К. Сен-Санс («Убийство герцога Гиза», 1908), М. Ипполитов-Иванов («Понизовая вольница», 1908). Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Э. Сати, Э. Майзеля, Ч. Чаплина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Проблема аутентичности музыкальных партитур фильмов немого периода.

Тема 4. Музыка первого периода звукового кино.

Конец 1920-х – начало 1930-х гг. Практика и теория

Первые звуковые фильмы («Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927; «Король джаза», реж. Джон М. Андерсон, 1930; «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931; «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934 и др.). Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звуко-зрительное».

Эксперименты с абстрактной визуализацией звука (Оскар Фишингер, Вальтер Руттман, Александр Алексеев, Норман Мак-Ларен, Уолт Дисней).

Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильма. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).

Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.

Музыкальная иллюстрация и звуко-зрительный контрапункт. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности. Ритм и интонация. Тема и лейтмотив. Песня-хит. Музыкальная увертюра фильма. Драматургия паузы и тишины. Полифония звуковой партитуры фильма.

Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.

Прокофьев и кино. Шостакович и кино.

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»

Изменение характера, стиля, аранжировки киномузыки военного периода в отечественном кино. Соотношение героического пафоса и психологической камерности. Песни Н. Богословского, В. Баснера и др. Период «малокартинья» в послевоенное время; «громкоголосое» кино конца 1940-х гг. («Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»). Кинематограф «оттепели»: изменение подхода к звуку и музыке в кино. Тенденция минимализации закадрового музыкального звучания («Девять дней одного года» М. Ромма).

Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг.

и их отражение в киномузыке

Значение прихода нового поколения композиторов в отечественное кино (А. Шнитке, В. Овчинников, С. Губайдулина, Н. Каретников, О. Каравайчук, М. Таривердиев, Э. Артемьев и др.). Изменение художественно-эстетической парадигмы. Появление авторского кино (А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов, Э. Климов, Л. Шепитько и др.). Музыка как элемент сложносоставного аудиовизуального решения фильма и как выражение эстетики автора.

Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе

Различия между киношколами России, Голливуда и Европы в отношении музыкального решения фильма. Ведущие кинокомпозиторы России, США и Европы. Современные теоретические работы по музыке и звуку в кинематографе в западном и отечественном киноведении и музыковедении (Мишель Шион, Клаудиа Горбман, Михаил Ямпольский и др.).

Раздел II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖАНРОВОМ КИНО

Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия

Видовое происхождение музыкального фильма (водевиль, оперетта, ревю). Американский киномюзикл конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: формирование канона. Эволюция мюзикла. Мюзикл в авторском кино.

Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе

Принципы музыкальной драматургии в кинодраме. Музыка в эпических фильмах «золотого века» Голливуда. Роль симфонического оркестра и симфонизма как драматургического принципа организации музыкального материала. Современные тенденции музыкального оформления кинодрамы.

Тема 3. Музыка в триллере

Исторические и психологические предпосылки возникновения и популярности триллера. Роль конкретной музыки, алеаторики и сонористики в музыкальном оформлении триллера. Выдающиеся музыкально-звуковые решения триллеров.

Тема 4. Музыка в анимационном кино

Основные особенности применения музыки в анимации. Классическая музыка в анимации. Работа кинокомпозитора в анимационном кино.

Тема 5. Музыка в документальном кино

Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения (Артур Пелешян, Годфри Реджио).

Раздел III. МУЗЫКА В АВТОРСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана

Понятие феноменологии и экзистенциализма в отношении киноискусства. Теория Мориса Мерло-Понти. Звуковая редукция в творчестве Робера Брессона. Феноменология звука, онтологическое единство музыкальной формы и киноформы в фильмах Ингмара Бергмана.

Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова

Понятие рефлексии как формы мышления и трансцендентализма как направленности мышления. Эволюция музыкальных решений в творчестве Андрея Тарковского. Звук как экзистенциальная рефлексия в игровом кино Александра Сокурова.

Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой

Эстетическое понятие игры. Структура игрового пространства. Звуковые игры в экранном пространстве. Музыкальные стилизации, пародии, цитаты, квазицитаты, аллюзии и мистификации. Театрализация музыкально-звуковых феноменов. Звуковой коллаж: художественная форма, игровая деятельность, авторское мировидение в фильмах Сергея Параджанова. Звуковая ирония как авторское отношение к экранному действию в фильмах Киры Муратовой.

Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе

Музыка в отечественном кино постсоветского времени. Значение появления рок-музыки и рок-музыкантов за кадром и в кадре кинофильма. Минималистичность как принцип и музыкальный минимализм как художественное направление в музыкальном решении фильма. Глобализация и транскультурализм как тенденции в мировом художественном пространстве. Музыка в фильмах Андрея Звягинцева, Ивана Вырыпаева, Кирилла Серебренникова и др.

5.3. Занятия с применением инновационных форм

Дисциплина «Музыка в кино» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. Во время проведения практических занятий по дисциплине дается расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, краткий обзор художественных течений обозначенного периода, повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

Преподавание дисциплины предполагает такую форму работы с обучающимися, чтобы после просмотра фрагментов кинофильмов проходило последующее обсуждение и анализ увиденного и услышанного материала в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

6. Самостоятельная работа обучающихся

Обучающимся рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта каждого периода истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кино.

Возможно представление докладов и презентаций обучающихся по заранее предложенным темам.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
4. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М.: МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ»: РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
5. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
6. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
7. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).
8. Козинцев Г.М. Глубокий экран // Козинцев Г.М. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. – Л.: Искусство, 1983.
9. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974. (Главы 7, 8).
10. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
11. Михеева Ю.В. Ночь Никодима. Человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе. – М.: ВГИК, 2014..
12. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. – М.: ВГИК, 2016.
13. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоявление звука // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17; № 18.
14. Михеева Ю.В. Игра в игре: музыкальные стилизации в кинематографе // Философия и культура. – 2014 – №11.
15. Михеева Ю.В. Музыкальная форма как форма кинофильма: вопрос онтологического единства // Философия и культура. – 2015– № 5.
16. Михеева Ю.В. Музыка как элемент театрализации кинофильма // Музыка. Искусство, наука, практика. Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, 2017. № 1 (17).
17. Михеева Ю.В. Духовная музыка в драматургической структуре современного российского фильма // Вестник славянских культур. 2020 Том 55.
18. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: Монография.– М.: ВГИК, 2020.
19. Шилова И.М. Фильм и его музыка. – М.: Советский композитор, 1973.
20. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения в 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. («Будущее звуковой фильмы. Заявка», «Вертикальный монтаж», «Четвертое измерение в кино»).
21. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения в 6 т. Т. 3. – М.: Искусство, 1964. («Неравнодушная природа», «Из лекций о музыке и цвете в “Иване Грозном”»).

Дополнительная литература

1. Анощенко Н. Звучащая фильма в СССР и за границей. – М.: Теакинопечать, 1930.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М.: Иностранная литература, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92/93.
6. Блок Д., Бугославский С. Музыкальное сопровождение в кино. – М.; Л.: Теа-кино-печать, 1929.
7. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – М.: НЛО, 2010.
8. Васина-Гроссман В. А. Музыка в кинофильме // Искусство кино. – 1964. – № 10.
9. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М.: Музыка, 1975.
10. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М.: Искусство, 1966.
11. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М.: Канон+, 2010. (Глава 2 «Авангард»).
12. Гран А. Музыкальная работа в кино. – М.: Роскино, 1933.
13. Делёз Ж. Кино. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
14. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М.: Вагриус, 2006.
15. Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме. – М.: Искусство, 1961.
16. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
17. Киноведческие записки. – 2001. – № 53 (подборка по теме «Рисованный звук»).
18. Иоффе И.И. Музыка советского кино: основы музыкальной драматургии. – Л.: Гос. муз. НИИ, 1938.
19. Кейдж Дж. Тишин : лекции и статьи. – Вологда, 2012.
20. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М.: Прогресс-Традиция, 2011.
21. Корганов Т. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма / Корганов Т., Фролов И. – М.: Искусство, 1964.
22. Лондон К. Музыка фильма / пер. с нем. под ред. М. Черемухина. – М., Л.: Искусство, 1937.
23. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин: Ээсти раамат, 1973.
24. Михеева Ю.В. Парадоксальность музыкального пространства в кинематографе Ингмара Бергмана // Киноведческие записки. – 2001. – № 51.
25. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.
26. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М.: Знание, 1981.
27. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино»: Сб. / под общ. ред. Р.Д. Копыловой. 2-е изд. – СПб.: РИИИ, 2001.

28. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. (Глава XXI «Начальный период звукового кино»).
29. Сергеева Т.С. Музыкальный мир фильмов С. Параджанова // Искусствознание. – 2012. – № 2.
30. Уваров С.А. Музыкальный мир Александра Сокурова. – М.: Классика-XXI, 2011.
31. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
32. Феллини Ф. Делать фильм. – М.: Искусство, 1984.
33. Черемухин М. Музыка звукового фильма. – М.: Госкиноиздат, 1939.
34. Ханиш М. О песнях под дождем. – М.: Радуга, 1984.
35. Шёнберг А. Стиль и мысль: статьи и материалы. – М.: Композитор, 2006.
36. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М.: БПСК, 1981.
37. Шостакович Д. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран. – 1929. – № 11.
38. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
39. Ямпольский М.Б. Видимый мир: очерки ранней кинофеноменологии. – М.: НИИК, Центр. музей кино: Междунар. киношкола, 1993. – (Приложение к журналу «Киноведческие записки»; сер. «Из истории киномысли»).
40. Adorno Th. Komposition für den Film / Adorno Th., Eisler H. – Munchen, 1969.
41. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – Berkley, Los Angeles ; London: University of California Press, 2007.
42. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York: Columbia University Press, 1994.
43. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
44. Flückiger B. Die virtuelle Klangwelt des Films. – Aufl. 2. – Marburg : Schüren, 2002.
45. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
46. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
47. Manvell R. The technique of film music / Manvell R., Huntley J. – London ; New York: Focall Press, 1971.
48. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York; London: Routledge, 1992.

8. 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://biblionline.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– 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/>

- <http://mediamusic-journal.com/>
- <http://filmmusicmag.ru/>
- <http://classic-online.ru/>

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

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

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

Ателье звукозаписи (музыки, речевого и шумового озвучения)

Компьютер -1

Звуковое оборудование 1 комплект

Студийный стол - 1

Стол-стул-трансформер -20

Набор демонстрационного оборудования

Видеоконференцсвязь

Учебно-наглядные пособия