

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКА В КИНО

Образовательная программа

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины

МУЗЫКА В КИНО

Разработчик программы:

Худяков А.А., преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения

© АНО ВО «Институт
современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	– Ознакомление с основами музыкальной драматургии фильма.
Задачи:	– Изучить законы взаимодействия музыки и визуального ряда. Рассмотреть формы этого взаимодействия – Выяснить законы стилистического единства и контрапункта стилей музыки и кино.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

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.
Знать:	– основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.
Уметь:	– использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей профессиональной деятельности.
Владеть:	– историческим методом; целостным взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства.

ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.
Знать:	– основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Уметь:	– выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства.
Владеть:	– методологией режиссерского анализа и интерпретации.

ОПК-5	Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности,
--------------	---

	используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.
Знать:	– основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;
Уметь:	- определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; – реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса;
Владеть:	- навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; - навыками творческо-производственной деятельности; – средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.
Знать:	-основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения.
Уметь:	- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, - способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; – добиваться максимально полного воплощения творческого замысла.
Владеть:	-навыками руководства творческим коллективом.
ПК-3	Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства.
Знать:	-особенности современного анимационного производства в широком диапазоне современных компьютерных технологий
Уметь:	- развивать и обогащать свой замысел в процессе производства игрового кино- и телефильма; - реализовывать проект игрового кино- и телефильма в ходе творческо-производственного процесса.
Владеть:	- навыками творческо-производственной деятельности; - средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.15
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- Мастерство режиссера кино- и телефильма (УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)
- Теория и практика монтажа (ОПК-4; ПК-3; ПК-5)
- Современная кинотехника и кинотехнология (ПК-7; ПК-6; ПСК-1.3)
- История музыки (ОК-7; ОПК-2; ОПК-5)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	72
Лекции (Л)	72
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	
Самостоятельная работа студента (СРС)	36
Практическая подготовка	72
Форма промежуточной аттестации	

Экзамен (Э)	
Зачет (З)	3 (7 семестр)
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана(УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Функции музыки в фильме.	7	12	8		4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
2.	Принципы введения музыки.	7	14	9		5	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
3.	Режиссер и композитор.	7	15	10		5	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
4.	Музыкальный жанр и стиль.	7	13	9		4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
5.	Семантика музыкальных тембров и ее применение в музыкальном решении фильма.	7	13	9		4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
6.	Голливудская и театральная традиция.	7	13	9		4	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
7.	Музыкальное решение в фильмах различных режиссеров.	7	14	9		5	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
8.	Музыка в различных жанрах кино.	7	14	9		5	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. **Функции музыки в фильме. Принципы введения музыки.** Функции музыки в фильме. Взаимодействие музыки, речи, шумов. Звуковой образ фильма. Принципы введения музыки. Интонация фильма. Музыкальное решение фильма.

2. **Режиссер и композитор.** Режиссер и композитор. Язык. Постановка задачи. Выработка решения.

3. **Музыкальный жанр и стиль. Семантика музыкальных тембров и ее применение в музыкальном решении фильма.** Музыкальный жанр и стиль. Использование жанровой семантики музыки в кино. Немое кино. Семантика музыкальных тембров и ее применение в музыкальном решении фильма. Инструменты симфонического, джазового, фольклорного оркестра.

4. **Голливудская и театральная традиция. Музыкальное решение в фильмах различных режиссеров.** Голливудская и театральная традиция. Музыкальное решение в фильмах Феллини-Рота, Бертон-Элфмана, Кустурицы. Музыкальное решение в фильмах Тарковского.

5. **Музыка в различных жанрах кино.** Музыка в различных жанрах кино. Драма. Боевик. Детектив. Хорор. Триллер. Эпопеи.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Функции музыки в фильме.	4	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
2.	Принципы введения музыки.	5	Работа с литературой. Подготовка к семинару. Просмотры фильмов.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
3.	Режиссер и композитор.	5	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
4.	Музыкальный жанр и стиль.	4	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
5.	Семантика музыкальных тембров и ее применение в музыкальном решении фильма.	4	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
6.	Голливудская и театральная традиция.	4	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
7.	Музыкальное решение в фильмах различных режиссеров.	5	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3
8.	Музыка в различных жанрах кино.	5	Работа с литературой. Просмотры фильмов. Подготовка к семинару.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 1.1	Севашко А.В.	Звукорежиссура и запись фонограмм	М.: Изд. Дом «Доржа-XXI. «Автекс», 2007.
Л 1.2	Тони Грант	Запись звука на камеру	М.: ГИТР, 2006

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 2.1	Трахтенберг Л.	Мастерство кинооператора	М.: Искусство, 1984
Л 2.2	Воскресенская М.Н.	Звуковое решение фильма	М.: Искусство, 1984
Л 2.3	Динов В.	Звуковая картина: Записки о звукорежиссуре.	С-Пб., Геликон Плюс, 2000
Л 2.4	Закревский Ю.	Звуковой образ в фильме	М.: Искусство, 1970
Л 2.5	Загуменнов А.П.	Запись и редактирование звука	М.: НТ Пресс, 2005

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

Информационные справочные системы

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.

- Internet Movie Database: <http://www.imdb.com>
- Национальный кинопортал: www.film.ru
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- Журнал «Сеанс» <http://www.seance.ru/>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (групповое)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска- мультимедийная аудитория
Практическое занятие (мелкогрупповое)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория
Практическое занятие (индивидуальное)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	