

МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование профессиональной образовательной организации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Звукорежиссура в кино и медиа

код, специальность: 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Объем: 36 *академических часа*

Форма обучения: *очная*

Москва

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ	9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	17

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЗВУКОРЕЖИССУРА В КИНО И МЕДИА

1.1 Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Звукорежиссура в кино и медиа входит в состав Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, направленного на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Разработан в рамках федерального проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий». Составление велось с учётом комментариев федеральных экспертов по данному направлению (Андрей Обыденников, Александр Звёздкин).

1.2 Цель и планируемые результаты освоения

Цель: формирование у обучающихся способности на основе литературного сценария разработать концепцию музыкального сопровождения.

Задача – сформировать навыки и развить способность:

- разрабатывать стиль музыкального проекта;
- создавать публичный имидж проекта;
- владеть музыкальным инструментом;
- общаться с коллегами по цеху на языке музыкальной теории;
- реализовывать художественный образ, используя выразительные средства и современные технологии создания и монтажа звука;
- записывать музыкальные инструменты и вокал в музыкальных программах DAW;
- монтировать музыкальные записи;
- создавать музыкальное произведение (аранжировка музыки);
- делать сведение и мастеринг звука;
- работать с системами записи на съёмочной площадке;
- продюсировать закадровый голос;
- воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи.

Содержание.

Звукорежиссура в кино и медиа даёт возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, а также возможность получения дополнительных компетенций, отвечающим современным требованиям к специалистам сфер креативных индустрий, в частности – музыкальной индустрии, запросам федерального рынка труда.

Предметные результаты:

В результате изучения **Звукорежиссура в кино и медиа** обучающийся должен **иметь практический опыт** создания звукового ряда, воплощения художественного замысла в целостный звуковой образ.

уметь:

- выполнять сведение звука в кино, анимации;
- создавать синхронные и несинхронные шумы для кино, мультфильмов, игр;
- создавать звуковые спецэффекты;
- осуществлять монтаж записанных диалогов/голосов;
- осуществлять запись звука на съемочной площадке.

знать:

- выразительные средства звукозаписи;
- принципы и приемы звукорежиссуры;
- полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового образа;
- место и роль профессии в современной культуре, основы звукового решения фильма.

Метапредметные результаты:

- имеет навыки владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия информации;
- умеет аргументированно и ясно строить устную и письменную речь при интерпретации музыкальных композиций (обратная связь) и презентации авторских продуктов;
- имеет навыки эффективного взаимодействия в команде (с коллегами).

Личностные результаты:

- ЛР 7 – осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;

- ЛР 8 – проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;

- ЛР 11 – проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

Звукорежиссура в кино и медиа обеспечивает формирование следующих общих компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ОК 01 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

- ОК 02 – организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- ОК 03 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

- ОК 04 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- ОК 05 – использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;

- ОК 06 – работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;

- ОК 07 – ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

- ОК 08 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

- ОК 09 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

- ОК 10 – использовать умения и знания дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности;

- ОК 11 – использовать умения и знания профильных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Звукорежиссура в кино и медиа обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ПК 1 – уметь создавать музыкальные композиции (в соответствии с кейсом);

- ПК 2 – ориентироваться в смене музыкальных предпочтений и потребностей целевой аудитории.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося

Для изучения данного профессионального модуля необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- физика (в объеме программы средней школы);

- музыкальная литература (в объеме СПО);

- сольфеджио (в объеме СПО).

1.4 Междисциплинарные связи (внутри профессионального модуля)

Освоение Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, в состав которого входят: «Введение в креативные индустрии»; «Музыкальный продакшн и сонграйтинг»; «Музыкальная звукорежиссура»; «Звукорежиссура в кино и медиа»; «Саунд-дизайн» и «Предпринимательство в креативных индустриях» – способствует повышению качества подготовки будущих специалистов для сферы креативных индустрий, направлено на

максимальное погружение в профессиональную среду, учитывающее быстрый рост и смену потребностей федерального креативного рынка.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗВУКОРЕЖИССУРА В КИНО И МЕДИА

2.1 Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы профессионального модуля	36 ч.
<i>в том числе:</i>	
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем	36 ч.
<i>в т.ч. в форме практической подготовки</i>	
<i>в том числе:</i>	
- теоретическое обучение	14 ч.
- практические занятия	22 ч.
- самостоятельная работа	-
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета	

2.2 Тематический план и содержание Звукорежиссура в кино и медиа

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем часов
1	2	3
ЗВУКОРЕЖИССУРА В КИНО И МЕДИА		36 ч.
Тема 1.1 Звукорежиссура как синтетическая специальность.	Представление об обязанностях и взаимодействии людей различных звуковых специализаций в производственном цикле создания фильма.	2
Тема 1.2 Звукозрительные формы восприятия информации.	Выразительные средства звукового оформления фильма	2
Тема 1.3 Кинопроизводство.	Основы кинодокументации. Роль звукорежиссера в подготовительном, съемочном и монтажнотонировочном периодах создания фильма.	1
	Подготовка к съемке, выбор оборудования, запись фонограммы на площадке, запись дополнительных звуков, эффектов и фоновых шумов на площадке и вне съемочного процесса.	1
	Оборудование, применяемое на съемочной площадке. Иерархия отношений внутри съемочной группы.	1
	Съемочный период. Понятие «Площадка». Работа со сценарием и календарно постановочным планом.	1
Тема 1.4 Монтажнотонировочный период.	Работа звукорежиссера во время монтажа видеоряда фильма.	2

	Запись тематических реплик второго и третьего плана («гур-гур») с проработкой плановости и ракурсности согласно сюжету эпизода.	2
Тема 1.5 Шумы.	Синхронные шумы. Причины необходимости записи синхронных шумов. Фоновые шумы. Причины необходимости изготовления фоновых фактур.	2
	Воссоздание звуков эпохи по заданному времени, историческому периоду, стране, событию или исторической личности.	2
Тема 1.6 Монтаж кинокартины.	Монтаж кинокартины. Задачи звукорежиссера во время монтажа.	2
	Работа над драматургией звука в курсовом фильме. Укладка речевой фонограммы и синхронных шумов.	2
Тема 1.7 Монтаж чистовой фонограммы.	Перемонтаж, перетяжка, ручные и автоматические способы.	2
	Чистка первичной фонограммы и совмещение ее с речевым озвучиванием.	2
Тема 1.8 Монтаж звука.	Назначение и основные понятия. Прямая звуковая склейка, плавный переход, захлест звука из следующей сцены, переход через дополнительный звук, фейды, кроссфейды.	2
	Укладка речевой фонограммы и синхронных шумов.	2
Тема 1.9 Речевое озвучание.	Отбор реплик на переозвучание, критерии отбора – технические и драматургические.	1
	Речевое озвучивание эпизода кинофильма.	1
Тема 1.10 Постпродакшн.	Задачи, решаемые в период постпродакшна по звуковому оформлению.	2
Тема 1.11 Перезапись.	Перезапись как особая форма творческого процесса. Реставрация звуковых программ.	1
	Анализ технического качества фонограммы из предлагаемого отрывка фильма.	1
Итоговая аттестация		2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗВУКОРЕЖИССУРА В КИНО И МЕДИА

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- доступ в сеть Интернет, обеспечивающий просмотр видео-материалов;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, демонстрации видео материалов;
- программы для демонстрации и создания презентаций.

Реализация учебной дисциплины требует:

1) Оборудования учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- большая доска (от 3 секций), мел разноцветный;
- места для крепления плакатов;
- мультимедиа проектор;
- прочее.

2) Наличия студии с акустической отделкой, оснащенной:

- персональное рабочее место (эмулятор аналоговых синтезаторов, ПО набор виртуальных инструментов для дизайна звука, программный синтезатор);
- комплект для студийной записи звука (микрофон для записи пространственного звука (амбизвуковой микрофон), микрофоны для записи стереогруппами, контактный микрофон, электромагнитный микрофон, микрофон для записи вокала тип 1, микрофон для записи вокала тип 2, ламповый микрофон для записи вокала и инструментов, микрофонная стойка, поп-фильтр, микрофон широкодиафрагменный, держатель микрофона стереостойка, клипса для микрофона, динамический инструментальный микрофон, микрофонный предусилитель на 4 канала U2, усилитель для наушников, стереопара инструментальных микрофонов);

- комплект для полевой записи звука (портативный рекордер, крепление для батареи Sound Devise, зарядка для аккумулятора, дополнительный аккумулятор для Sound Devise MixPre-10 II, переходники рекордера TA3-F to XLR-M (male) cable; 25-inch; connects balanced TA3 to XLR inputs; package of two cables, сумка для рекордера и микрофонов, ветрозащита для микрофона, микрофон пушка, телескопическая микрофонная удочка для микрофона, SD карта памяти, радиосистема, петличный микрофон, коммутация, рюкзак для транспортировки оборудования, комплект мониторинга звука и цифровой обработки, презентационная система для интерактивной работы, комплект для DJ);

- музыкальные инструменты (MIDI Клавиатура, стойка для синтезатора, стул для пианиста, электрогитара, гитарный процессор, стойка для электрогитары);

- мобильное рабочее место (ПК-ноут, адаптер).

3.2 Методические рекомендации по реализации рабочей программы

Деятельность, направленная на освоение профессионального модуля, отвечающего запросам музыкальной индустрии, требует:

- наличия насыщенной образовательной среды: проведения в колледже образовательных событий, реализации курсов дополнительного образования, доступа обучающихся к информации об учебных событиях, курсах дополнительного образования, культурных мероприятий города;

- содействия совершенствованию практических навыков и использованию обучающимися образовательных ресурсов колледжа/города, в т.ч. сети Интернет, сторонних экспертов и т.д.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

1) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- экскурсия;
- формирующая фокус-группа;
- лекция;
- семинар;
- консультация.

2) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- деловая игра;
- кейс-метод;
- коворкинг-сессия;
- стендовая защита проектов;
- сессии (в формате джем-сессий);
- презентация проектов с обратной экспертной связью (питчинг);
- фестиваль проектных разработок;
- выполнение реальных заказов.

3.3 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Используемая литература

Основная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
1	Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие	Динов, В. Г.	Планета музыки, 2020.
2	Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия	Демченко, А.И.	СГК им. Л.В. Собинова, 2013.
3	Музыка в структуре медиатекста: учебное пособие	Шак, Т. Ф.	Планета музыки, 2020.
4	Основы радиоэлектроники: методы и средства измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования	Хамадулин, Э. Ф.	Юрайт, 2022.
5	Психология музыкально-исполнительской деятельности: учебное пособие	Цагарелли, Ю. А.	Композитор, 2008.

Дополнительная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
-------	--------------	-------	----------------------------

1	Основы звукорежиссуры и оборудования студий звукозаписи	Меерзон, Б.Я.	2-е издание ГИТР, 2012.
2	Акустика для звукорежиссера	Швец, С.	Электронная версия, 2008.
3	Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве	Уайтт, Х., Эмиес, Т.	ГИТР, 2006.
4	Искусство монтажа. Путь фильма от первого кадра до кинотеатра	Мерч, У.	Бомбора, 2020.
5	Музыкальная Акустика	Алдошина, И. А., Рой, П.	Композитор, 2006.
6	Курс лекций по звукорежиссуре в кино	Попова-Эванс, Е. Д.	ВГИК, 2017.
7	Основы психоакустики	Алдошина, И. А.	Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2000.
8	Искусство сведения	Гибсон Д., технический редактор Петерсен, Г.	Электронная версия, 2007.
9	Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа	Деникин, А.	ГИТР, 2012.
10	По волнам: искусство звука в кино	Костин, М.	США, 2019.
11	Звук. Слушать, слышать, наблюдать	Шион, М.	Новое литературное обозрение, 2021.
12	Обучение игре на фортепиано: учебник для среднего профессионального образования	Цыпин, Г. М.	Издательство Юрайт, 2022.
13	Твой первый трек	Маскелиаде, А., Ильяхов, М.	АСТ, 2021.
14	История диджеев	Брюстер, Б., Броутон, Ф.	Белое яблоко, 2020.
15	Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки. Сборник академических текстов различных по интересам и подходам авторов	Горбачев, А.	ИМИ, 2020.
16	Абсолютная музыка. История идеи	Бондс, М.	Дело, 2020.
17	Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством	Робертс, М., Свен, К.	Ад Маргинем, 2020.
18	Против гигантов: Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию	Свен, К., Юнас, Л.	Альпина Паблишер, 2021.

19	Музпросвет	Горохов, А.	Кабинетный ученый, 2020.
20	Хождение по звукам	Ганкин, Л.	АСТ, 2019.
21	Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях: 1991-2021	Горбачев, А.	Арт Гид, 2021.
22	Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В трех томах. Том 3. Концерты	Рябин, А., Королек, Б.	Новое литературное обозрение, 2016.
23	Дальше – шум	Росс, А.	Corpus, 2012.
24	Рейволюция. Роман в стиле техно	Стогов, И.	АСТ, Астрель-СПб, Астрель, 2010.
25	Как слушать музыку	Кандаурова, Л.	Альпина Дети, 2020.
26	Записки звукорежиссера	Попова Эванс, Е. Д.	Канон+, 2022.
27	Звукозапись: акустика помещений	Ньюэлл, Ф.	Шоу-Мастер, 2004.
28	Как работает музыка	Бирн, Д.	Альпина нон-фикшн, 2021.
29	Машина песен. Внутри фабрики хитов	Сибрук, Д.	Ад Маргинем, 2016.

Интернет-ресурсы (интернет-ресурсы с инструментами и технологиями):

ИР1 <https://hd.kinopoisk.ru/film/4a9fbed93624b1aebe1eca668b5886a9>

ИР2 <https://designingsound.org/category/tutorials/>

ИР3 <http://www.filmsound.org>

ИР4 <http://filmsound.org/randythom/confess.html>

ИР 5 http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

ИР 6 <https://www.asoundeffect.com/sounddesign/>

ИР 7 <https://soundworkscollection.com/videos>

Электронные библиотечные системы:

Ресурс «Юрайт» Электронные библиотечные ресурсы biblio-online.ru

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА В КИНО И МЕДИА

Оценка обучающегося преподавателями, одноклассниками и наставниками проводится непрерывно, то есть не только на занятиях посредством заданий, но и с помощью данных наблюдений. Присутствует оценка от внешних экспертов, наставников обучающихся по практике.

В рамках программы (промежуточный контроль) оценивается собранное портфолио из работ обучающегося.

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

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Принципы и приемы звукорежиссуры.	Способен применить в работе принципы и приемы звукорежиссуры.	Фронтальный опрос, наблюдение.
Полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового образа.	Способен прокомментировать полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового образа.	Кейс.
Основы звукового решения фильма.	Способен применять в работе основы звукового решения фильма.	Кино-кейс.

Оценка сформированности у обучающегося личностных результатов – уровневая:

- высокий – обучающийся ведёт просветительскую работу о ценности личности человека, уважении к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- средний – обучающийся осознаёт ценность личности человека, уважительно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- низкий – обучающийся толерантно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп, стремление к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства присутствует периодически.