

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
и научной работе

В. В. Кондратенко

«07» 08 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА —
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

Санкт-Петербург
2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
- Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
- Положение об использовании дистанционных образовательных технологий.

Программа разработана на основе ФГОС ВО:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» августа 2017 г. № 822 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

Программа является преемственной к основной профессиональной образовательной программе высшего образования 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

1.2 Область применения программы

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» включает:

04 Культура, искусство (в сфере экранных искусств).

Объектами профессиональной деятельности являются:

- аудиовизуальные (в том числе экранные) произведения различных видов и направлений и произведения смежных искусств;
- творческие коллективы, съемочные группы, звуковые бригады производственного и пост-производственного периодов;
- продюсеры, режиссеры, актеры и исполнители, авторы произведений, редакторы, а также специалисты всех квалификаций (кино-, теле- и других экранных искусств) и производящих компаний в сфере телевидения, кинематографа, мультимедиа, смежных искусств, медиаобразования;
- учреждения культуры, творческие союзы, отделы искусств средств массовой информации;
- собрания архивов и фонотек аудиовизуальной продукции;
- зрители как потребители экранной продукции, в том числе кинематографа, телевидения, продуктов мультимедиа;
- творческо-производственный процесс в сфере кинематографа, телевидения, мультимедиа, смежных искусств, медиаобразования аудиовизуальные (в том числе экранные - кинематограф, телевидение) и смежные искусства (фильмы – учебные пособия, продукты мультимедиа: компьютерные игры, кино для мобильных телефонов).

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

художественно-творческая:

- создание звукозрительного художественного образа в целях передачи зрителю режиссерского и исполнительского замысла;
- выполнение работы в составе творческих коллективов;
- контроль и обеспечение качественного звукового оформления музыкального, аудио, сценического, аудиовизуального произведения в реальном времени.

творческо-производственная:

- выполнение работы звукорежиссера аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений различных видов, направлений и произведений, а также произведений смежных искусств;
- владение современными технологиями записи, обработки звука и звукоусиления;
- создание в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями концепции фонографии аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений и произведений смежных искусств.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:

- художественно-творческая
- творческо-производственная

2.2 Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1	Способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ПК 2	Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений
ПК 3	Способность, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ
ПК 4	Способность применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК 5	Способность правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК 6	Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации

В результате освоения программы обучающийся должен **знать**:

- задачи и функции работы звукорежиссера с режиссером-постановщиком на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- звукотехнические комплексы студий звукозаписи, пост-продакшн;
- звукотехническое оборудование студий;
- основной понятийный аппарат, используемый при создании кинофонографии;
- основные этапы производства первичных фонограмм;
- особенности воздействия на художественное качество звука различных цифровых обработок;
- полный цикл работы со звуком в произведениях аудиовизуальных искусств с учетом современных технологических условий;
- полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- природу творчества режиссера-постановщика;
- профессиональную терминологию;
- современные звукотехнические средства и информационные технологии;

- существующие звуковые информационные технологии, в том числе современные звуковые форматы, используемые в современной кино- и телеиндустрии, приемы работы с соответствующей аппаратурой;
- существующие звуковые информационные технологии;
- творческий замысел с привлечением технических средств;
- технику и технологию производства первичных фонограмм в процессе съемок;
- технику и технологию речевого озвучивания,
- технику и технологию шумового озвучивания;
- технические средства звукозаписи;
- технологический процесс производства первичных фонограмм;
- технологию производства и технические средства реализации на финальном этапе звукотехнических работ при кино- и видеопроизводстве во всех существующих в настоящее время звукотехнических форматах;
- цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- эстетическую природу первичных фонограмм, требования, предъявляемые к качеству первичных фонограмм;
- творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф;
- основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;

уметь:

- выбирать звукотехническое оборудование и проектировать электроакустический тракт исходя из творческих задач звукорежиссера;
- выбирать и применять оборудование перезаписи звука различных производителей, исходя из творческих задач звукорежиссера;
- выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности;
- использовать знания в практической работе звукорежиссера;
- коммутировать аналоговые и цифровые источники звукового сигнала с компьютерной звуковой станцией;
- оценивать технические параметры и качественные характеристики оборудования звукозаписи, воспроизведения и обработки звуковых сигналов;
- правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование, используемое в профессиональной деятельности звукорежиссера;
- проявлять креативность профессионального мышления;
- реализовывать процесс первичной записи, руководя и направляя творческий коллектив, используя арсенал выразительных средств и современных технологий;

- формировать и формализовать замысел аудиовизуальных произведений на основе источников возникновения замысла;
- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру и этапы развития истории внутри литературного произведения;

владеть:

- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой;
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- инструментарием современного звукорежиссера;
- методами настройки параметров звукового оборудования;
- навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях;
- навыками коммутации и настройки звукотехнического оборудования в зависимости от параметров входного сигнала;
- навыками оперативного регулирования и художественно-технического преобразования звуковых сигналов с целью достижения высокого качества в процессе первичной записи звука;
- навыками по эксплуатации звукотехнического оборудования;
- навыками работы с современными аналоговыми и цифровыми носителями;
- навыками работы со звуковой техникой;
- навыками сведения фонограмм в многоканальном звуковом формате;
- органами управления микшерного пульта или контроллера;
- практическими навыками и приемами работы в условиях речевого озвучивания;
- приемами записи речевых и шумовых фактур для различных звуковых киноформатов;
- практическими навыками и приемами работы в условиях шумового озвучивания;
- приемами записи речевых фактур для различных звуковых киноформатов;
- программным обеспечением, используемым для записи фонограмм;
- современным аппаратным обеспечением и средствами контроля качества звуковых сигналов, используемыми в процессе записи звука;
- спецификой работы современного звукорежиссёра;
- техническими средствами, используемыми при производстве фонограмм для кино- и видеопродукции;

- техническими средствами, используемыми при работе звукорежиссера в современных условиях перезаписи фильма.
- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики; навыками анализа роли кинематографа в жизни общества.
- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;
- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения: очная.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет **524 академических часа**, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.4 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения диплом о переподготовке установленного образца.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
и научной работе

В. В. Кондратенко
2023 г.

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
«ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час				СРС, час	Форма аттестация	
		Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия, семинары		Зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мировая художественная культура	100	64	64			36	+	
Работа звукорежиссера в подготовительном периоде	80	38	16		22	42	+	
Работа звукорежиссера в съемочном периоде	66	40	14		26	26		+
Работа звукорежиссера в речевом тон ателье	56	38	12		26	18	+	
Работа звукорежиссера в шумовом тон ателье	56	34	12		22	22	+	
Работа звукорежиссера в ателье монтажа	88	58	18		40	30	+	
Работа звукорежиссера в ателье перезаписи	78	48	14		34	30		+
Итоговая аттестация							Итоговая работа	
Итого	524	320	150		170	204		

2023 г.

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)

дополнительной программы — программа профессиональной переподготовки

«ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

Порядковые номера недель обучения

[illegible]

Порядковые номера недель обучения

[illegible]

5 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины

«Мировая художественная культура»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-6 Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф;
- основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;

уметь:

- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру и этапы развития истории внутри литературного произведения;

владеть:

- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики;
- навыками анализа роли кинематографа в жизни общества.

- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;
- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	100
Обязательные учебные занятия (всего)	64
в том числе:	
лекционные занятия	64
практические занятия	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Модуль 1 «История изобразительного искусства и архитектуры»

Тема 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций

Доисторическая эпоха. Культура Египта в период Нового царства. Культура Египта в Поздний период. Искусство Древней Месопотамии. Культура античности. Искусство Древней Греции. Культура античности. Искусство Древнего Рима.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Искусство Востока

Искусство Китая. Искусство Японии. Искусство Индии. Искусство Арабского Востока.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Европейское искусство «дотехнического периода»

Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Культура Византии. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Готический стиль. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Искусство «технического периода»

Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Фландрия 17 в. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция. Искусство эпохи классицизма. Франция 17 в. Искусство эпохи реализма. Испания 18 в. Западноевропейское искусство XIX века. Искусство импрессионизма.

Искусство постимпрессионизма. Искусство Запада XX века. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Искусство Запада XX века. Авангардизм.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Русское искусство в мировом культурном процессе

Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17 вв. Русское искусство первой половины XVIII века. Русское искусство второй половины XVIII века. Искусство России первой половины XIX века. Искусство России второй половины XIX века. Творчество передвижников. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись. Русское искусство конца 19-начала 20 в. Искусство России XX века.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 2 «История музыки»

Тема 1. Этапы развития раннего европейского музыкального искусства.

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, Ars nova во Франции и Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Барокко, классицизм, романтизм. Изменения в системе жанров, ведущие композиторы.

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б. Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); балладная опера (Г. Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах. Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Русская музыка как часть мировой культуры: классика и современность.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику.

Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок. Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2 «Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 4. Различные тенденции музыки конца XIX - первой половины XX века (Италия, Франция, Австрия, Германия, Венгрия, США и др.).

Мировая музыкальная культура XX века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины XX столетия. Импрессионизм, экспрессионизм, неолыфклоризм, неоклассицизм, конструктивизм и новый динамизм. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия.

1. Лекция – 4 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 3 «История литературы»

Тема 1. Античная литература. Средневековая литература.

Древнегреческая литература. Античная мифология. Древнегреческий (гомеровский) эпос. Греческая литература эпохи эллинизма. Греческий роман. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы. Кельтский эпос. Средневековый героический эпос. Рыцарская литература. Основные жанры городской литературы. Творчество Данте.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Литература эпохи Возрождения. Литература XVII в.

Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения. Творчество Петрарки. Творчество Дж. Боккаччо. Гуманистическая литература Германии XVI в. Французская литература эпохи Возрождения. Творчество Ф. Рабле. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа. Творчество М. Сервантеса. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира). Французская литература XVII в. Общая характеристика. Характеристика французского классицизма. Английская литература XVII в. Общая характеристика.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Литература эпохи Просвещения (XVIII в.)

Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения. Творчество Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Филдинга. Л. Стерна. Общая характеристика и периодизация французского Просвещения. Творчество Вольтера, Д. Дидро. Ж. - Ж. Руссо. Немецкая литература XVIII в., эстетические учения. Литература «Бури и натиска». Творчество И. - В. Гете, поэзия Ф. Шиллера.

1. Лекция — 3 часа

2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Литература периода 1789 — 1871 гг., 1871 — 1914 гг.

Немецкая литература эпохи романтизма. Общая характеристика и периодизация. Повести Г. Клейста, творчество Э.Т.А. Гофмана, творчество Г. Гейне и кризис романтизма. Английская литература эпохи романтизма. Творчество Дж. Г. Байрона. Ч. Диккенса, У. Теккерея. Французская литература эпохи романтизма. Творчество В. Гюго, творчество Стендаля, О. Бальзака, П. Мериме. Реалистический роман в России. Творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. Общая характеристика французского натурализма. Творчество Э. Золя, Г. Мопассана. Общая характеристика немецкой литературы рубежа веков. Творчество Г. Манна и Т. Манна. Общая характеристика английской литературы рубежа веков. Эстетизм и творчество О. Уайльда. Творчество Д. Голсуорси, Р. Киплинга, Г. Уэллса. Общая характеристика и основные этапы развития американской литературы.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Литература XX века.

Общая характеристика французской литературы между двумя войнами. Творчество М. Пруста. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Новый роман во французской литературе (Н Саррот, А. Роб-Грийе). Современный французский роман. Общая характеристика английской литературы. Творчество Д. Джойса, О. Хаксли, У. Голдинга. Общая характеристика американской литературы. Творчество Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Селинджера. К. Воннегута. Общая характеристика немецкой литературы. Творчество Ф. Кафки, Э.М. Ремарка, П. Зюскинда. Итальянская литература (У. Эко). Испанская литература (Мигель де Унамуно). Оттепель 1960-х. Военная литература. Неореализм. Феномен литературы русского постмодернизма. Современная литература.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 4 «История кино»

Тема 1. Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года) и как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки: наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

1. Лекционные занятия — 1 час
2. Самостоятельная работа — 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Рождение кино. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. Становление языка кино на основе синтеза искусств

Становление языка кино на основе синтеза искусств. Кинематограф братьев Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык

общемирового общения. Обозначение тенденции к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа. Пример. Фрагмент из фильма Ч. Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествования. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда.

Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д. Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К. Вине, Ф. Ланг). Кино сюрреализма (С. Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.

Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в кино. С. Эйзенштейн и С. Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом «Строгий юноша».

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.

Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 1940-х годов. Новые открытия в мировом кино. О. Уэллс «Гражданин Кейн». М. Кертис «Касабланка».

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 6. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.

Итальянский неореализм. Творчество П. Джерми, Р. Росселини, Ф. Феллини, Л. Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов («Летят журавли»), Г. Чухрай («Баллада о солдате»), А. Тарковский («Иваново детство»).

Кино Японии. Творчество А. Курасава («Расемон»). Кино Индии. Р. Капур («Бродяга»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 7. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.

Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б. Бертолуччи, Л. Висконти, Ф. Феллини). Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С. Крамер, С. Поллак, С. Кубрик и др.).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 8. Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка.

Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З. Рыбчинского. Кино постмодернизма (П. Гринуэй «Книги Просперо», С. Дебижев «Два капитана-два» и др.). Развитие анимационного кино (Ю. Норштейн, А. Хржановский и др.). Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В. Карвай, К. Ки-дук.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 9. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.). Тенденции развития российского кинематографа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1117-0>
3. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istorija_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
4. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е

- изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122199>
5. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-314-6>
 6. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва : Флинта, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/340804/reading>
 7. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 8. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 9. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 10. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
 11. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
 12. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istorii-muzyki-475162>
 13. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>
 14. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
 15. Приходовская Е.А. Оперная драматургия / Е.А. Приходовская СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
 16. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734>
 17. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 18. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 19. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. – 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-2476-4. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>
 20. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань :

- электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
21. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_UP_2020.pdf
 22. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
 23. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>
 24. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха . — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>
 25. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник . — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

Дополнительные источники:

1. Никола, М. И. Античная литература [] / М. И. Никола. - Москва : Прометей, 2018. - 402 с. : ил. - ISBN prometej_02 <https://ibooks.ru/bookshelf/359721/reading>
2. Античная литература : [Учебник / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.]; Под ред. А. А. Тахо-Годи. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1973. - 494 с.
3. Гузик М.А. Культура Византии. Истоки православия / М.А. Гузик. - Москва : Флинта, 2017. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1402-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/25384/reading>
4. З.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм [Текст] : Пробл. эстетики. - Москва : Наука, 1978. - 208 с.
5. Зайцева, Л.А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Зайцева. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 311 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/69374/#1>
6. История русского изобразительного искусства [Текст] : метод. пособие для студ-в творч-х спец-й ФЭИ / СПбГУКиТ ; сост. Л. В. Варначёва. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 32 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Рошаль, Л. М. Оттепель. Новый этап в отечественном кино. Творчество Марлена Хуциева / Л. М. Рошаль. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-87149-186-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94235>
10. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с.- Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vo

[stochного_kinematografa_UP_2018.pdf](#)

11. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Интернет-источники:

1. <http://www.artprojekt.ru/> Энциклопедия искусств.
2. **Новости киноиндустрии и телевидения.** Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
3. **Информация о мире киноискусства.** Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
4. **Информационно-интерактивный портал.** Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
5. **Мировая цифровая библиотека.** Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
6. **Публичная интернет-библиотека СМИ.** Режим доступа: <http://Public.ru>

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по каждому из модулей.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Модуль 1:

1. Искусство первобытного общества. Искусство палеолита: натурализм и магия. Искусство неолита: геометризм и анимализм. Мегалитические сооружения
2. Художественное творчество скифов
3. Изобразительное искусство Древнего Египта: скульптура, живопись
4. Архитектура Древнего Египта.
5. Храмы Древней Греции. Афинский Акрополь – памятник мирового искусства
6. Изобразительное искусство Древней Греции: скульптура, живопись.
7. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Шедевры Древнеримской архитектуры.
8. Достижения Римского скульптурного портрета.
9. Искусство Китая
10. Искусство Японии
11. Искусство Индии
12. Искусство Арабского Востока
13. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья.
14. Культура Византии
15. Готический стиль
16. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение
17. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение
18. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

19. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия.
20. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция.
21. Искусство эпохи реализма. Испания
22. Западноевропейское искусство первой половины XIX века.
23. Западноевропейское искусство второй половины XIX века.
24. Искусство импрессионизма
25. Искусство постимпрессионизма
26. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Авангардизм.
27. Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.
28. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17 вв.
29. Русское искусство XVIII века.
30. Искусство России XIX века.
31. Творчество передвижников.
32. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись.
33. Русское искусство конца 19-начала 20 в.
34. Искусство России XX века.

Модуль 2:

1. Музыка Средневековья.
2. Вокально-хоровая полифония Возрождения.
3. Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина).
4. Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса.
5. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).
6. Итальянская оперная и скрипичная школы.
7. Национальное своеобразие французского и английского барокко.
8. Немецкое музыкальное барокко.
9. Музыкальный классицизм.
10. Музыкальный романтизм.
11. Романтический симфонизм.
12. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
13. Русская музыкальная культура.
14. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций.
15. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Эстетика русского модернизма.
16. Мировая музыкальная культура XX века.

Модуль 3:

17. Античная мифология.
18. Древнегреческий (гомеровский) эпос.
19. Греческая литература эпохи эллинизма.
20. Греческий роман.
21. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы.
22. Средневековый героический эпос.
23. Рыцарская литература.
24. Основные жанры городской литературы.
25. Творчество Данте.
26. Творчество Петрарки.
27. Творчество Дж. Боккаччо.
28. Творчество Ф. Рабле.
29. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа.
30. Творчество М. Сервантеса.
31. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира).
32. Повести Г. Клейста.

33. Творчество Э.Т.А. Гофмана,
34. Творчество Г. Гейне и кризис романтизма.
35. Творчество Дж. Г. Байрона.
36. Творчество М. Пруста.
37. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю).
38. Творчество Э. Хемингуэя.
39. Итальянская литература (У. Эко).
40. Испанская литература (М. Де унамано)

Модуль 4:

1. Советское киноискусство 20-х годов – начале 30-х годов. Общая характеристика. Приход звука. Режиссеры, фильмы.
2. Первые американские звуковые фильмы
3. Становление «системы звезд».
4. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
5. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
6. Кино США 30-х годов. «Золотой век» Голливуда
7. Советское кино военных лет
8. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
9. Итальянский неореализм
10. Акира Кurosавы открывает миру кино Японии
11. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика
12. Индийское кино пятидесятых-шестидесятых годов. Радж Капур. Сатъяджит Рей
13. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Клуге.
14. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
15. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства .
16. Кинематограф Франции. Общая характеристика.
17. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
18. Особенности творческого пути ФЭКСов.
19. Этапы истории отечественного кино.
20. Чехословацкое «киночудо» шестидесятых. Форман, Хитилова, Менцель
21. Стили и направления советской мультипликации 60-х – 70-х годов.
22. Кинематограф союзных республик. Национальная специфика.
23. Отечественный «блокбастер» Национальные особенности и творческие заимствования.

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в подготовительном периоде»
1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины
1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-2 способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений;

ПК-3 способность, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- природу творчества режиссера-постановщика;
- современные звукотехнические средства и информационные технологии;
- задачи и функции работы звукорежиссера с режиссером-постановщиком на всех этапах производства аудиовизуального произведения;

уметь:

- формировать и формализовать замысел аудиовизуальных произведений на основе источников возникновения замысла;
- проявлять креативность профессионального мышления;

владеть:

- навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях;
- инструментарием современного звукорежиссера;
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

2 Структура и содержание дисциплины

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	80
Обязательные учебные занятия (всего)	38
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	42
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком по литературному сценарию.

Выработка единого понимания идеи произведения. Разработка будущего режиссерского решения с учетом пожеланий звукорежиссера по звуковому решению фильма.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком над режиссерским сценарием.

Обсуждение режиссерского сценария с режиссером-постановщиком как основы для создания звуковой экспликации звукорежиссером. Понимание звукорежиссером творческого замысла режиссера-постановщика. Обсуждение с режиссером предлагаемых звуковых решений отдельных эпизодов и сцен, поиск их акустических характеристик - фонов, интонаций и градаций звучания.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Поиск звукорежиссером звуковых фактур, музыкальных и шумовых лейтмотивов.

Обсуждение и оценка режиссером-постановщиком созданных звукорежиссером звуковых фактур, звучащих музыкальных и шумовых лейтмотивов и найденных максимально выразительных контрапунктов – как необходимое условие творческого процесса по созданию звуковой экспликации и покадровой звуковой разработкой эпизодов.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 4. Звукорежиссерская экспликация аудиовизуального произведения.

Согласование звукорежиссерской концепции произведения с общим режиссерским решением. Редактирование звукового решения, внесение поправок и окончательное звуковое решения аудиовизуального продукта.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — разработка звукорежиссёрской экспликации

Тема 5. Проведение актерских проб.

Проведение актерских проб режиссером, оператором при участии звукорежиссера для определения, в том числе, фонического соответствия актера экранному образу.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-9958-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://reader.lanbook.com/book/215588#1>
2. Персов, В. М. Работа звукорежиссера с актером [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Персов, М. М. Шейнман ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 109 с. - Электрон. версия печ. публикации. - http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/158i_Persov_Shejnman_Rabota_zvukorezhissera_s_akterom_UP_2018.pdf
3. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
4. Сахновский, В.Г. Работа режиссера: учеб. пособие.— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 252 с.

Дополнительная литература:

1. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с.
2. Франк, Г. Я. Взаимодействие. Звукорежиссер в системе производственных отношений / Г.Я. Франк. - СПб. : СПИКИТ, 1997. - 72 с.
3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие для вузов / В. Г. Динов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Геликон Плюс, 2007. - 488 с.
4. Лайвер, Диз Основы звукозаписи в видеопроизводстве: пер. с англ. / Диз Лайвер. - М. : ГИТР, 2005. - 189 с.
5. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре / В. Г. Сахновский. - Москва : Лань, Планета музыки, 2017.
6. Севашко, Анатолий Владимирович. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / А. В. Севашко. - М. : Додэка-XXI, 2007. - 432 с.
7. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства: учебное пособие / Д. Барнуэл ; пер. М. Еремеева ; ред.: А. М. Шемякин, А. Канторова ; РГГУ. - М. : Изд-во «Триде Кукинг», 2010. - 207 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»:

1. книги для студентов. [Электронный ресурс]. — URL: <http://millionsbooks.org>
2. Профессия — звукорежиссер. [Электронный ресурс]. — URL: <http://journal.komedianty.com/professiya-zvukorejisser/>
3. Студенческая библиотека. [Электронный ресурс]. — URL: <http://studbooks.net>
4. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. — URL: www.iBooks.ru
5. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
6. Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.elbib.ru/>
7. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.wdl.org/ru/>

8. Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://lib.walla.ru/>
9. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) . [Электронный ресурс]. – URL: <http://elibrary.rsl.ru/>
10. Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://Public.ru>
11. Электронная библиотека IQlib . [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iqlib.ru/>
12. РУБРИКОН ®. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rubricon.com/>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Образный звук в кинематографе. Его компоненты и роль в фильме.
2. Взаимодействие звукорежиссера и режиссера-постановщика в творческом поиске звуковых образов.
3. Работа звукорежиссера и режиссера-постановщика над созданием звуковой среды аудиовизуального произведения.
4. Синхронный и асинхронный звук, звук за кадром. Их влияние на решение эмоционально-драматургических задач в аудиовизуальном продукте.
5. Звуковая стилистика аудиовизуального произведения - как индивидуальный почерк звукорежиссера. Ее согласование с режиссером-постановщиком фильмов.
6. Творческое взаимодействие звукорежиссера и режиссера-постановщика при записи речи в игровом и неигровом кинематографе.
7. Преимущества синхронной звукозаписи.
8. Запись черновых фонограмм в кинематографе.
9. Использование звукорежиссером и режиссером-постановщиком черновых фонограмм в съемочном и монтажно-тонировочном периодах.
10. Подготовка киноматериала к озвучиванию в игровом кинематографе. Монтаж отснятых сцен под контролем звукорежиссера.
11. Подготовка киноматериала к озвучиванию в неигровом кинематографе.
12. Подбор актеров режиссером-постановщиком и звукорежиссером для речевых тонировок и их проведение.
13. Метод одновременного и последовательного группового озвучивания. Работа режиссера-постановщика и звукорежиссера.
14. Озвучивание массовой или групповой второго плана. Работа режиссера-постановщика и звукорежиссера.
15. Запись одного или нескольких дикторов в неигровом кинематографе. Работа звукорежиссера и режиссера-постановщика.
16. Достижение органичности звучания голосов в кадре.

17. Музыка и речь в аудиовизуальном произведении. Голосовая крупность и ее сочетание с музыкой. Эффект маскирования речи музыкой.

18. Роль музыки, ее тембрового состава, инструментовки в сочетании с речью. Решение этих творческих задач звукорежиссером и режиссером-постановщиком.

19. Музыка как средство эмоционального воздействия на зрителя в фильме.

20. Музыка как замена реальных звуков, как знак места действия, как иллюстрирующее средство. Использование этих приемов звукорежиссером и режиссером-постановщиком.

21. Аудиовизуальные произведения без использования музыки в игровом и неигровом кинематографе. Обусловленность такого выбора средств звукового формообразования режиссером-постановщиком и звукорежиссером.

22. Музыкальная компиляция в аудиовизуальном произведении. Достоинства и недостатки такого вида музыкального оформления экранных картин. Работа звукорежиссера, музыкального оформителя и режиссера-постановщика.

23. Съемки под фонограмму. Варианты применения в различных жанрах кинематографа. Задачи звукорежиссера и режиссера-постановщика при съемке музыкальных сцен (вокальных и танцевальных) под фонограмму в фильме.

24. Звукорежиссер и режиссер-постановщик в работе над музыкой. Постановочный проект и выработка музыкального решения с композитором. Примеры использования большого объема музыки в фильме, несущего значительную драматургическую нагрузку. Примеры музыкального минимализма в фильмах.

25. Запись шумов на съемках. Синхронные шумы на съемочной площадке (в декорациях и на натуре). Шумы закадровые и внутрикадровые. Шумы массовых сцен при съемках. Их преимущества перед шумовым озвучиванием. Взаимодействие звукорежиссера и режиссера при такого вида работах.

26. Звуковая экспликация и ее содержание. Литературный и режиссерский сценарии как основание для создания звуковой экспликации, ее компоненты.

27. Шумовое озвучивание в тонателе и случаи его применения. Доозвучивание шумов в сценах, снятых синхронно. Творческие аспекты в совместной работе шумовиков, звукорежиссера и режиссера-постановщика.

28. Начало работы на перезаписи звукорежиссера и режиссера-постановщика. Проверка исходных и первая прикидка фонограмм. Предварительное совмещение фонограмм.

29. Перезапись. Микширование как творческий акт в работе звукорежиссера.

30. Творческие и психологические аспекты в работе звукорежиссера и режиссера-постановщика при фактическом рождении фильма.

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в съемочном периоде»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

ПК-1 способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

ПК-4 способность применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-5 способность правильно эксплуатировать звукотехнические оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные этапы производства первичных фонограмм;
- технику и технологию производства первичных фонограмм в процессе съемок;
- эстетическую природу первичных фонограмм, требования, предъявляемые к качеству первичных фонограмм;
- основной понятийный аппарат, используемый при создании кинофонографии;
- технологический процесс производства первичных фонограмм;
- технические средства звукозаписи;

уметь:

- реализовывать процесс первичной записи, руководя и направляя творческий коллектив, используя арсенал выразительных средств и современных технологий;
- использовать знания в практической работе звукорежиссера;

владеть:

- навыками оперативного регулирования и художественно-технического преобразования звуковых сигналов с целью достижения высокого качества в процессе первичной записи звука;
- программным обеспечением, используемым для записи фонограмм;
- современным аппаратным обеспечением и средствами контроля качества звуковых сигналов, используемыми в процессе записи звука.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	66
Обязательные учебные занятия (всего)	40
в том числе:	
лекционные занятия	14
практические занятия	26
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	26
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Технологическая подготовка.

Выбор аппаратуры под определенные задачи. Определение синхронных и несинхронных планов. Контроль хода съемок звукорежиссером – его присутствие на съемочной площадке при синхронных и несинхронных съемках. Руководство ассистентами звукорежиссера на съемочной площадке при записи чистовых и черновых

фонограмм, накопление реальных шумовых фактур для последующего использования в звуковом монтаже и перезаписи.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — контрольная работа

Тема 2. Ведение звукорежиссерского съемочного дневника.

Ведение звукорежиссерского съемочного дневника, включающего в себя объекты съемок, хронометраж эпизодов, характер съемок, время суток для последующего воплощения в звуке на экране.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Съемки под фонограмму.

Предварительная запись, трансляция и монтаж под предварительно сведенную фонограмму.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Гитис, М. И. Аппараты записи первичных фонограмм [Текст] : учебное пособие/ М. И. Гитис, С. В. Харченко, Е. А. Янова ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 66 с.
2. Петелин Р.Ю. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012.

Дополнительная литература:

1. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : монография / В. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2007.
2. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. - М: Додэка-XXI :Альтекс, 2007.
3. Устройство и эксплуатация аппаратуры первичной записи. : метод. ук. к лаб. раб. для студ. 1 кур. ФЭИ, обуч. по спец. 071104. Рек. к изданию в кач. метод. ук. каф. звукотехники / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост.: Д. Я. Морозов, О. П. Макаров ; ред. Н. Н. Калинина. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. сайт о звуке. [Электронный ресурс]. – URL: <http://soundworkscollection.com/>
2. дизайн звука. [Электронный ресурс]. – URL: <http://designingsound.org/>
3. издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>

4. книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
5. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По результатам экзамена проставляется отметка по шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии выставления оценки:

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
отлично	Слушатель владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практической работы продюсера; владеет знаниями основных принципов продюсирования. Слушатель показывает высокий уровень компетентности, знания учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его применения, демонстрирует понимание междисциплинарных связей.
хорошо	Слушатель владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения.
удовлетворительно	Слушатель владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Слушатель способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом методов исследований, при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные педагогом вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Слушатель владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские.
неудовлетворительно	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов билета, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. На микшерном звуковом пульте повредились вспомогательные шины (aux). Необходимо срочно подключить ревербератор. Как выйти из положения?
2. Динамический диапазон фонограммы, передаваемый без искажения равен 88 дБ. Какая это фонограмма.

3. Что произойдет, если акустические системы, обеспечивающие слуховой контроль для процесса сведения в малой студии, поставить на пол, близко к задней стене?
4. Что такое точка разрыва в микшерном пульте? Для чего ее можно использовать?
5. На каких субъективных характеристиках звучания скажется изменение частоты дискретизации фонограммы записи скрипки?
6. На входе устройства тракта звукопередачи измеритель показывает +12 дБ, на выходе -2дБ. Что это за устройство.
7. Чем отличается тембр звучания, тембр восприятия, тембр передача звучания симфонического оркестра?
8. Определите помехи в звуковом тракте, которые можно нейтрализовать с помощью частотной обработки?
9. Перечислите известные вам аналоговые и цифровые видео форматы?
10. Как выглядит динамическая характеристика слога «прок»?
11. Произведена запись шума ветра в горах. При копировании изменили величину квантования сигнала. Как это скажется на субъективном восприятии звука??
12. Схематически изобразите разъем «джек». Укажите, как на нем распределены контакты. Где и для чего этот разъем применяется?
13. Схематически изобразите разъемы, применяемые в звукотехнике. Где и для чего эти разъемы применяются?
14. +7, +6,+5,+2 дБ.
Какое значение измерителя уровня микшерного пульта допустимо в реальных условиях звукопередачи? Определите эти условия.
15. Какой носитель звуковой информации для первичной записи на ваш взгляд предпочтительнее? Почему?
16. Опишите современные системы стереомикрофонов.
17. Сравните основные характеристики фотографической, магнитной и цифровой фонограммы.
18. На входе микшерного пульта допустимая входная чувствительность +4 дБ. Уровень сигнала с внешнего источника - +6дБ. Какие проблемы возникнут у звукорежиссера. Как их решить.
19. Что такое активные и пассивные акустические системы? В какой области вы будете использовать их, почему (ваше мнение)?
20. Изобразите динамическую характеристику искаженного и неискаженного удара. Нарисуйте структурную схему соединения оборудования в типовой аппаратной записи речи.
21. Что услышит звукорежиссер, если на вход звукового тракта подать два тональных сигнала близких по частоте.
22. Какие измерительные сигналы используются в звукотехнике? Для чего они применяются? Какова их амплитудно-частотная характеристика?
23. В чем отличие формата R-DAT и A- DAT? Каковы их характеристики? Какой из них может использоваться при первичной записи, почему?

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в речевом тон ателье»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

ПК-1 способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

ПК-3 способность применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-4 способность правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- звукотехническое оборудование студий;
- звукотехнические комплексы студий звукозаписи, пост-продакшн;
- существующие звуковые информационные технологии, в том числе современные звуковые форматы, используемые в современной кино- и телеиндустрии, приемы работы с соответствующей аппаратурой,
- технику и технологию речевого озвучивания,
- профессиональную терминологию;

уметь:

- оценивать технические параметры и качественные характеристики оборудования звукозаписи, воспроизведения и обработки звуковых сигналов;
- правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование, используемое в профессиональной деятельности звукорежиссера;
- выбирать звукотехническое оборудование и проектировать электроакустический тракт исходя из творческих задач звукорежиссера;
- коммутировать аналоговые и цифровые источники звукового сигнала с компьютерной звуковой станцией;

владеть

- навыками по эксплуатации звукотехнического оборудования;
- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой;
- навыками коммутации и настройки звукотехнического оборудования в зависимости от параметров входного сигнала;
- методами настройки параметров звукового оборудования;
- навыками работы с современными аналоговыми и цифровыми носителями;
- техническими средствами, используемыми при производстве фонограмм для кино- и видеопродукции;
- приемами записи речевых фактур для различных звуковых киноформатов;
- практическими навыками и приемами работы в условиях речевого озвучивания.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	56
Обязательные учебные занятия (всего)	38
в том числе:	

лекционные занятия	12
практические занятия	26
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Этап речевого озвучивания в технологической цепочке создания аудиовизуального произведения.

Технологические особенности работы на озвучивании речи под изображение, взаимосвязь с другими технологическими этапами аудиовизуального производства.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Выбор микрофонов и технология записи. Работа с актером.

Настройка прохождения звуковых сигналов и синхронной работы аппаратуры воспроизведения изображения и аппаратуры записи звука для речевого озвучивания. Запись речевых фонограмм в студийных условиях.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Работа в программе Pro Tools

Создание проекта в программе Pro Tools для записи и последующего монтажа речевых фонограмм.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Персов, В. М. Работа звукорежиссёра в процессе озвучивания. Речевое озвучивание в студии [Текст] : учебное пособие / В. М. Персов, М. М. Шейнман ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГУКиТ, 2013. - 19 с.
2. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи : курс лекций на II и III курсах звукорежиссерского факультета / Б. Я. Меерзон ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - 2-е изд. - М. : ГИТР, 2009.
3. Работа звукорежиссера в процессе озвучивания. Речевое озвучивание в студии: учебное пособие/ В.М. Персов, М.М. Шейнман. – СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2013.
4. Янова, Е. А. Техника и технология производства аудиовизуальных программ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Янова, М. И. Гитис ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 129 с. - Загл. с титул. экрана. Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/177i_Janova_Gitis_Tehnika_tehnologija_proizvodstva_audioviz_programm_UP_2018.pdf

Дополнительная литература:

1. Акустические основы звукорежиссуры: учеб. пособие для студентов вузов / Б.Я. Меерзон. - М. : Аспект Пресс, 2004.
2. Звукозапись: акустика помещений / Филип Ньюэлл ; пер. с англ. А. Кравченко. - М. : Шоу-Мастер, 2004.
3. Качественный звук - сегодня это просто / Ю. Ф. Авраменко. - Киев : МК-Пресс, 2007.
4. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
5. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X [Электронный ресурс] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. Перейти: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9775-0841-4>

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. сайт о звуке. [Электронный ресурс]. – URL: <http://soundworkscollection.com/>
2. дизайн звука. [Электронный ресурс]. – URL: <http://designingsound.org/>
3. издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>
4. книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
5. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru
6. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
7. Информация о мире киноискусства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://vse-pro-kino.biz/>
8. Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elbib.ru/>
9. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wdl.org/ru/>

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Способы синхронизации: отличия скоростного и адресно-временного типов синхронизации.
2. Различия в применении связки «ведущий-ведомый» при разных типах синхронизации.
3. Протоколы синхронизации: SMPTE LTC. Область применения, свойства.
4. Протоколы синхронизации: SMPTE VITC. Область применения, свойства.
5. Протоколы синхронизации: Midi time code. Область применения, свойства.
6. Протоколы синхронизации: Pilot ton и Wordclock. Сходства, различия, область применения.
7. Протоколы синхронизации: референсный видеосигнал и SMPTE. Сходства, различия, область применения.
8. Протоколы синхронизации: синхронизация цифровых звуковых устройств: использование цифровых звуковых входов и Wordclock. Сходства, различия, преимущества.
9. Речевое озвучивание в технологической цепочке производства аудиовизуальной программы.
10. Значение монтажных листов для тонировочных работ в процессе создания аудиовизуальной программы с точки зрения синхронизации звука и изображения. База данных точек синхронизации.
11. Типы файлов, применяемые в программно-аппаратных комплексах озвучивания при файловой передаче материала с сохранением синхронности под изображение.
12. Файлы открытых медиапротоколов. Основные разновидности. Назначение. Различия в применении.

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в шумовом тон ателье»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

ПК-4 способность применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-5 способность правильно эксплуатировать звукотехнические оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- звукотехническое оборудование студий;
- звукотехнические комплексы студий звукозаписи, пост-продакшн;
- существующие звуковые информационные технологии, в том числе современные звуковые форматы, используемые в современной кино- и телеиндустрии, приемы работы с соответствующей аппаратурой;
- технику и технологию шумового озвучивания;

уметь:

- оценивать технические параметры и качественные характеристики оборудования звукозаписи, воспроизведения и обработки звуковых сигналов;
- правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование, используемое в профессиональной деятельности звукорежиссера;
- выбирать звукотехническое оборудование и проектировать электроакустический тракт исходя из творческих задач звукорежиссера;
- коммутировать аналоговые и цифровые источники звукового сигнала с компьютерной звуковой станцией;

владеть:

- навыками по эксплуатации звукотехнического оборудования;
- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой;
- навыками коммутации и настройки звукотехнического оборудования в зависимости от параметров входного сигнала;
- методами настройки параметров звукового оборудования;
- навыками работы с современными аналоговыми и цифровыми носителями;
- техническими средствами, используемыми при производстве фонограмм для кино- и видеопroduкции;
- приемами записи речевых и шумовых фактур для различных звуковых киноформатов, практическими навыками и приемами работы в условиях шумового озвучивания.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	56
Обязательные учебные занятия (всего)	34
в том числе:	
лекционные занятия	12

практические занятия	22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	22
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Аппаратно-технологическое оснащение студий шумового озвучивания.

Требования к оборудованию студии шумового озвучивания, основные элементы аппаратно-технологического комплекса студии записи синхронных шумов, функциональные особенности, возможности применения. Маршрутизация сигналов звука и изображения.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Приемы записи шумов при работе в студии озвучивания.

Приемы записи шумов при работе в студии озвучивания, особенности микрофонной техники и шумового реквизита. Особенности шумовых фонограмм, влияющие на процесс редактирования. Особенности технологического процесса при работе под изображение.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

Тема 3. Работа в программе Pro Tools.

Создание проекта в программе Pro Tools для записи и последующего монтажа синхронных шумов.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиoproграмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи : курс лекций на II и III курсах звукорежиссерского факультета / Б. Я. Меерзон ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - 2-е изд. - М. : ГИТР, 2009.
2. Петелин, Р. Ю. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X [Электронный ресурс] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. - 576 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.<https://ibooks.ru/reading.php?productid=333712>
3. Работа звукорежиссера в процессе озвучивания. Шумовое озвучивание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Гасан-Заде [и др.]. ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 86 с.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/052i_Gasan_Zade_Rabota_zvukorezhissera_v_processe_ozvuchivaniya_UP_2018.pdf

Дополнительная литература:

4. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-9958-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
5. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
6. Звукозапись: акустика помещений / Филип Ньюэлл ; пер. с англ. А. Кравченко. - М.: Шоу-Мастер, 2004.
7. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / А. В. Севашко. - М. : Додэка-XXI, 2007.
8. Цифровые звуковые интерфейсы: рекомендовано методсоветом ВУЗа / В. А. Никамин; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
9. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
10. Путеводитель по видео и звуку: Терминология, толкования и разъяснения / Д. Крамер. - Jerusalem : Kramer Electronics Ltd., 2004.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. сайт о звуке. [Электронный ресурс]. – URL: <http://soundworkscollection.com/>
2. дизайн звука. [Электронный ресурс]. – URL: <http://designingsound.org/>
3. издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>
4. книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
5. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru
6. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
7. Информация о мире киноискусства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://vse-pro-kino.biz/>
8. Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elbib.ru/>
9. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wdl.org/ru//>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Элементы аппаратно-технологического комплекса студии записи синхронных шумов.
2. Маршрутизация звуковых сигналов в студиях озвучивания, принципы, технологические решения.
3. Работа с несколькими микрофонами в процессе записи шумов под изображения: условия использования способа, требования к условиям оснащения.
4. Линии мониторинга звуковых сигналов в студийных условиях при озвучивании синхронных шумов.
5. Линии передачи цифровых и аналоговых сигналов в студиях озвучивания: применение при записи и мониторинге звуковых сигналов.
6. Сетевые протоколы передачи звуковых сигналов. Основные параметры, применение в студиях озвучивания.
7. Протокол Ether Sound. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
8. Протокол Ravenna. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
9. Протокол AVB. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
10. Протокол Dante. Особенности применения, влияние на оснащение студии озвучивания и технологический процесс.
11. Особенности записи шумовых фактур при работе с разными типами микрофонов и реквизита.
12. Особенности технологического процесса записи синхронных шумов для сцен со сложным динамическим перемещением объектов в кадре.

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в ателье монтажа»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-5 Способность правильно эксплуатировать звукотехнические оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- творческий замысел с привлечением технических средств;
- существующие звуковые информационные технологии;
- цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;

уметь:

- выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности;

владеть:

- спецификой работы современного звукорежиссёра.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	88
Обязательные учебные занятия (всего)	58
в том числе:	
лекционные занятия	18
практические занятия	40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	30
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Создание проекта в программе Pro Tools для монтажа фоновых фактур.

Монтаж шумов, фонов записанных на площадке и работа с фонотечными фактурами. Вертикальный монтаж.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

Тема 2. Обединение речевого, шумового, проекта с фонами и музыкой в один.

Создание мастер групп, распределение по каналам звуковых фактур. Установка необходимых плагинов для окончательного формирования звучания.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 20 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

Тема 3. Подготовка проекта к перезаписи

Подготовка проекта к перезаписи в различных форматах – Stereo, Dolby 5.1, предмиксы.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов

4. Форма текущего контроля — практическая работа

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
2. Динов, В. Г. Монтаж фонограмм [Текст] : учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 28 с.
3. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] : учебник. Ч. 1 / А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2005. - 242 с.
4. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами [Текст] = Audio Post Production for Television and Film. An introduction to technology and techniques : пер. с англ.: к изучению дисциплины / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с.

Дополнительная литература:

1. Утилова, Н. И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие. Часть 1; Часть 2 / Н.И. Утилова. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2005. - Ч.1 - 103 с.; Ч. 2 - 75 с.
2. Монтаж [Текст] : учебное пособие / реферативное изложение главы из книги Майкла Рабигера «Режиссура документального кино». - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2005. - 121 с.
3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Г. Динов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Геликон Плюс, 2007. - 488 с.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Основные технологические разновидности способов монтажа фонограмм, используемых в кино и телепроизводстве.
2. Отличие линейного и нелинейного способов монтажа. Техничко-технологические особенности.
3. Технологические разновидности систем линейного монтажа фонограмм.
4. Типы систем звукового монтажа, которые можно отнести к нелинейному типу.
5. Особенности работы с носителями записи при механическом монтаже.
6. Особенности процесса механического монтажа фонограмм.
7. Достоинства и недостатки механического монтажа фонограмм.
8. Особенности работы с носителями записи при электронном монтаже.
9. Особенности процесса электронного монтажа фонограмм.
10. Достоинства и недостатки электронного монтажа фонограмм.
11. Особенности работы с носителями записи при нелинейном цифровом монтаже звука.
12. Особенности процесса нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
13. Достоинства и недостатки нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
14. Основные принципы использования систем нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
15. Технические задачи, выполняемые средствами нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
16. Технологические условия использования систем нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
17. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования музыкальных, речевых и шумовых фонограмм в проекте мультитрека. Приемы, технологии, основные принципы.
18. Системы открытого типа. Виды, особенности, применение.
19. Классификационные признаки систем цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
20. Основные элементы системы цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
21. Основные и периферийные элементы системы цифрового нелинейного монтажа фонограмм.
22. Назначение основных элементов системы нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
23. Назначение периферийных элементов системы нелинейного цифрового монтажа фонограмм.
24. Совместное функционирование элементов системы цифрового нелинейного монтажа при редактировании фонограмм в проектах различного типа.
25. Закономерности восприятия звука, в соответствии с которыми осуществляется монтаж фонограмм.
26. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования речевых фонограмм.
27. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования музыкальных фонограмм.
28. Редактирование многодорожечных проектов в системах цифрового нелинейного монтажа фонограмм: особенности редактирования шумовых фонограмм.

Рабочая программа дисциплины
«Работа звукорежиссера в ателье перезаписи»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 Способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

ПК-5 Способность правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- полный цикл работы со звуком в произведениях аудиовизуальных искусств с учетом современных технологических условий;
- звукотехнические комплексы студий звукозаписи, пост-продакшн;
- существующие звуковые информационные технологии, в том числе современные звуковые форматы, используемые в современной кино- и телеиндустрии, приемы работы с соответствующей аппаратурой;
- особенности воздействия на художественное качество звука различных цифровых обработок;
- технологию производства и технические средства реализации на финальном этапе звукотехнических работ при кино- и видеопроизводстве во всех существующих в настоящее время звукотехнических форматах;

уметь:

- оценивать технические параметры и качественные характеристики оборудования звукозаписи, воспроизведения и обработки звуковых сигналов;
- правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование, используемое в профессиональной деятельности звукорежиссера;
- выбирать и применять оборудование перезаписи звука различных производителей, исходя из творческих задач звукорежиссера;
- коммутировать аналоговые и цифровые источники звукового сигнала с компьютерной звуковой станцией;

владеть:

- навыками по эксплуатации звукотехнического оборудования;
- навыками работы со звуковой техникой;
- навыками коммутации и настройки звукотехнического оборудования в зависимости от параметров входного сигнала;
- органами управления микшерного пульта или контроллера;
- методами настройки параметров звукового оборудования;
- техническими средствами, используемыми при работе звукорежиссера в современных условиях перезаписи фильма;
- навыками сведения фонограмм в многоканальном звуковом формате.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	78
Обязательные учебные занятия (всего)	48
в том числе:	
лекционные занятия	14

практические занятия	34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	30
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Работа с режиссером-постановщиком в ходе перезаписи.

Достижение абсолютного взаимопонимания в ходе перезаписи с режиссером-постановщиком, умение отстаивать свою творческую позицию. Свободное владение современной аудиоаппаратурой и навыки подчинения ее творческим целям.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 8 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Аппаратно-технологические комплексы перезаписи звука

Виды комплексов перезаписи, основные компоненты и их функции. Требования к оборудованию и расстановке контрольных акустических агрегатов в сертифицированном ателье перезаписи многоканальных фонограмм (5.1, 7.1, и т.д.).

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Обработка фонограмм в различных форматах

Сведение фонограмм в различных форматах, технический регламент и работа под разные источники воспроизведения.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 8 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

Тема 4. Работа с фонограммами

Мастеринг фонограмм, исходные под дубляж.

1. Лекционные занятия – 3 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическая работа

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Динов, В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссёра : учебное пособие / В. Г. Динов. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-7483-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: (дата обращения: 18.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012.
3. Работа со звуковым интерфейсом Digidesign DIGI 003: учебно-методическое пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / С. В. Харченко, Е. А. Янова, С. Л. Киселев ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016.

Дополнительная литература:

1. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : монография / В. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2007.
2. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
3. Путеводитель по видео и звуку: Терминология, толкования и разъяснения / Д. Крамер. - Jerusalem : Kramer Electronics Ltd., 2004.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Перезапись. Сведение фильма. [Электронный ресурс]. – URL: http://звукорежиссеры.рф/article_mix_movie.html
2. издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>
3. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru
4. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
5. Информация о мире киноискусства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://vse-pro-kino.biz/>
6. Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elbib.ru/>.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По результатам экзамена проставляется отметка по шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии выставления оценки:

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
отлично	Слушатель владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно читает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практической звукорежиссуры; владеет знаниями основных принципов звукорежиссуры. Слушатель показывает высокий уровень компетентности, знания учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его применения, демонстрирует понимание междисциплинарных связей.
хорошо	Слушатель владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения.
удовлетворительно	Слушатель владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу

	вопросов. Слушатель способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом методов исследований, при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные педагогом вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Слушатель владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские.
неудовлетворительно	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов билета, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Студийные комплексы перезаписи звука кинофильмов. Основные элементы и их назначение.
2. Разновидности и особенности аппаратуры воспроизведения изображения в студийных комплексах перезаписи звука фильмов.
3. Особенности микшерных пультов, используемых в комплексах для перезаписи звука кинофильмов.
4. Требования к микшерам перезаписи звука в многоканальных форматах: особенности панорамных регуляторов.
5. Автоматизация в пультах перезаписи звука кинофильмов. Программные и аппаратные средства. Значение адресно-временного кода для систем с автоматизацией.
6. Базовые режимы работы аппаратно-технологического комплекса перезаписи при динамической автоматизации.
7. Особенности статической автоматизации. Области применения, основные понятия.
8. Обзор наиболее распространенных форматов многоканального звука. Сравнительные характеристики.
9. Форматы многоканального звука: Dolby Stereo. Обзор основных особенностей.
10. Особенности декодирования в системе воспроизведения Pro Logic (II; Ix).
11. Форматы многоканального звука: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital Surround 7.1. Основные особенности.
12. Форматы многоканального звука: Dolby Atmos.
13. Форматы многоканального звука: Dolby Digital Plus и Dolby True HD. Обзор основных особенностей.
14. Форматы многоканального звука: DTS Digital Surround и DTS Digital Surround ES. Обзор основных особенностей.
15. Форматы высокого разрешения от DTS: DTS High Resolution Audio и DTS HD Master Audio. Обзор основных особенностей.
16. Варианты конфигурации расположения громкоговорителей по системе 7.1 в соответствии с функцией «Speaker re-mapping» для фонограмм форматов высокого разрешения DTS.
17. Форматы многоканального звука: SDDS.
18. Особенности фильмокопий, содержащих фонограммы различных форматов.
19. Обзор технологических этапов процесса перезаписи звука в многоканальных форматах (на примере 5.1).
20. Исходные материалы (комплект получаемых по итогам перезаписи фонограмм), требуемые для международного распространения кинофильма с многоканальной фонограммой Dolby.
21. Основные закономерности сведения звука в многоканальных форматах. Требования по распределению КИЗ по круговой панораме.
22. Требования к комплексам перезаписи по системе 5.1. Расстановка контрольных акустических агрегатов в соответствии со стандартом Surround Sound 5.1.
23. Требования, предъявляемые к студийным помещениям для перезаписи многоканального звука кинофильмов.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный новым звуковым оборудованием, контроллером Behringer BFC 2000 с USB подключением для работы с компьютерными приложениями аудиопрограмм и основными программными продуктами, используемыми по специальным дисциплинам: лаборатория звуковой техники и технологий производства фонограмм, ателье речевого озвучивания, аппаратная и зал перезаписи, и комплекс учебно-вспомогательных помещений.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры : учебное пособие / Б. Я. Меерзон. — Москва : Аспект Пресс, 2004. — 205 с. — ISBN 5-7567-0357-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/144068>
2. **Беленький, И. В.** Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1117-0>
4. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - Режим доступа: по логину и паролю. https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istoriya_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
5. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122199>
6. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-314-6>
7. Гитис, М. И. Аппараты записи первичных фонограмм [Текст] : учебное пособие/ М. И. Гитис, С. В. Харченко, Е. А. Янова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 66 с. https://books.gikit.ru/pdf/2013_1/000315.pdf
8. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-9958-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215588>
9. Динов, В. Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссёра : учебное пособие / В. Г. Динов. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-7483-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160215>
10. Динов, В. Г. Монтаж фонограмм [Текст] : учебное пособие / В. Г. Динов ; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 28 с.

11. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва : Флинта, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/340804/reading>
12. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog13>.
13. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
14. Петелин, Р.Ю. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012 <https://ibooks.ru/bookshelf/333712/reading>
15. Персов, Владимир Маркович. Работа звукорежиссёра в процессе озвучивания. Речевое озвучивание в студии [Текст] : учебное пособие / В. М. Персов, М. М. Шейнман ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГУКиТ, 2013. - 19 с.
16. Персов, В. М. Работа звукорежиссера с актером [] : учебное пособие / В. М. Персов, М. М. Шейнман ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 109 с. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/158i_Persov_Shejnman_Rabota_zvukorezhissera_s_akterom_UP_2018.pdf
17. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
18. Работа звукорежиссера в процессе озвучивания. Речевое озвучивание в студии: учебное пособие/ В.М. Персов, М.М. Шейнман. – СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2013.
19. Работа звукорежиссера в процессе озвучивания. Шумовое озвучивание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Гасан-Заде [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 86 с. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Gasan_Zade_i_dr_Rabota_zvukorezhissera_v_processe_ozvuchivaniija_Shumovoe_UP_2019.pdf
20. Работа со звуковым интерфейсом Digidesign DIGI 003: учебно-методическое пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / С. В. Харченко, Е. А. Янова, С. Л. Киселев ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. https://books.gikit.ru/pdf/2013_1/000317.pdf
21. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115959>
22. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] : учебник. Ч. 1 / А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2005. - 242 с.
23. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
24. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
25. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
26. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istoriimuzyki-475162>
27. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>

28. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734>
29. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
30. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия : учебное пособие / Е. А. Приходовская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/67482>
31. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
32. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
33. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. — 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2476-4. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>
34. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
35. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации.
http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_U_P_2020.pdf
36. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами [Текст] = Audio Post Production for Television and Film. An introduction to technology and techniques : пер. с англ.: к изучению дисциплины / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
37. Сохор, А. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / А. Н. Сохор. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-507-44076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218114>
38. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
39. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>
40. Новикова, Т. В. Традиции и новаторство в отечественной фортепианной музыке рубежа XX–XXI веков : учебное пособие / Т. В. Новикова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-9309-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/198380>
41. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха . — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL:

<https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>

42. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник . — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

43. Янова, Е. А. Техника и технология производства аудиовизуальных программ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Янова, М. И. Гитис ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 129 с. - Загл. с титул. экрана. Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/177i_Janova_Gitis_Tehnika_tehnologija_proizvodstva_audioviz_programm_UP_2018.pdf

Дополнительная литература:

1. Акустические основы звукорежиссуры: учеб. пособие для студентов вузов / Б.Я. Меерзон. - М. : Аспект Пресс, 2004. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Античная литература : [Учебник / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.]; Под ред. А. А. Тахо-Годи. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1980. - 494 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства: учебное пособие / Д. Барнуэл ; пер. М. Еремеева ; ред.: А. М. Шемякин, А. Канторова ; РГГУ. - М. : Изд-во «Триде Кукинг», 2010. - 207 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Григорианский хорал: Сб. науч. трудов. МГК. Вып. 30. М., 2001.
5. Гузик М.А. Культура Византии. Истоки православия / М.А. Гузик. - Москва : Флинта, 2017. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1402-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/25384/reading>
6. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм [Текст] : Пробл. эстетики. - Москва : Наука, 1978. - 208 с.
8. Зайцева, Л. А. Становление выразительности в российском дозвучковом кинематографе : монография / Л. А. Зайцева. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 311 с. — ISBN 978-5-87149-140-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69374>
9. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : монография / В. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2007. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. История русского изобразительного искусства [Текст] : метод. пособие для студ-в творч-х спец-й ФЭИ / СПбГУКиТ ; сост. Л. В. Варначёва. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 32 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. История зарубежной музыки. Вып. 6. СПб., 2001.
12. История современной отечественной музыки. Вып. 1: 1917 – 1941. М., 1995. Вып. 2: 1941 – 1958. М., 1999. Вып. 3: 1960 – 1990. М., 2001.
13. Лайвер, Диз. Основы звукозаписи в видеопроизводстве: пер. с англ. / Диз Лайвер. - М. : ГИТР, 2005. - 189 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
14. Монтаж [Текст] : учебное пособие / реферативное изложение главы из книги Майкла Рабигера «Режиссура документального кино». - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2005. - 121 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
15. Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи просвещения [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора филологических наук / Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : [б. и.], 1961. - 65 с.
16. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
17. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
18. Рошаль, Л. М. Оттепель. Новый этап в отечественном кино. Творчество Марлена

Хуциева / Л. М. Рошаль. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-87149-186-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94235>

19. Русская музыка и XX век: Сб. статей / Сост. и ред. М. Арановский. М., 1997.
20. Севашко, Анатолий Владимирович. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / А. В. Севашко. - М. : Додэка-XXI, 2007. - 432 с.
21. Смирнов А.А. Из истории западноевропейской литературы [Текст] / [Вступ. статья В. Жирмунского]. - Москва ; Ленинград : Худож. лит. [Ленингр. отд-ние], 1965. - 367 с.
22. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с. http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vostochnogo_kinematografa_UP_2018.pdf
23. Устройство и эксплуатация аппаратуры первичной записи. : метод. ук. к лаб. раб. для студ. 1 кур. ФЭИ, обуч. по спец. 071104. Рек. к изданию в кач. метод. ук. каф. звукотехники / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост.: Д. Я. Морозов, О. П. Макаров ; ред. Н. Н. Калинина. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
24. Франк, Г. Я. Взаимодействие. Звукорежиссер в системе производственных отношений / Г.Я. Франк. - СПб. : СПИКИТ, 1997. - 72 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
25. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
26. Художественный язык средневековья : [сборник статей] / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры; [Отв. ред. В. А. Карпушин]. - Москва : Наука, 1982. - 272 с.
27. XXI век. Начало. Музыка: силуэты петербургских композиторов [Текст] / О.И. Гладкова. - СПб. : Музыка, 2007.

Перечень ресурсов сети «Интернет»:

1. Книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
2. Профессия — звукорежиссер. [Электронный ресурс]. – URL: <http://journal.komedianty.com/professiya-zvukorejisser/>
3. Студенческая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://studbooks.net>
4. Электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru
5. Новости киноиндустрии и телевидения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
6. Информационно-интерактивный портал. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elbib.ru/>
7. Мировая цифровая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wdl.org/ru/>
8. Публичная Электронная Библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://lib.walla.ru/>
9. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) . [Электронный ресурс]. – URL: <http://elibrary.rsl.ru/>
10. Публичная интернет-библиотека СМИ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://Public.ru>
11. Электронная библиотека IQlib . [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iqlib.ru/>
12. РУБРИКОН ®. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rubricon.com/>
13. сайт о звуке. [Электронный ресурс]. – URL: <http://soundworkscollection.com/>
14. дизайн звука. [Электронный ресурс]. – URL: <http://designingsound.org/>
15. издательство 625. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.625-net.ru>
16. книги для студентов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org>
17. электронно-библиотечная система СПбГИКиТ. [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru.

6.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «О порядке разработки дополнительных профессиональных программ».

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация (итоговая работа) слушателя представляет собой несколько самостоятельно выполненных заданий:

1. Студийная звукозапись речевого и шумового озвучания.
2. Работа с фоновыми шумами и подбор музыки.
3. Монтаж фонограмм.
4. Итоговое сведение. Перезапись.

Итоговая работа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предъявляется на бумажном и электронном носителе, практическая часть – на электронном носителе.

Основанием для защиты является положительный результат выполнения самостоятельной работы обучающимися в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе в монтажно-тонировочном периоде производства: пространственное впечатление, прозрачность, тембр, стереофоничность, многоканальный баланс, помехи, искажения, динамический диапазон, правильно выполненная работа с точки зрения художественной и технической составляющей.

При выполнении итоговой работы обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, научно аргументировать свою точку зрения.

Защита итоговой работы проводится в форме публичной презентации-защиты слушателя перед аттестационной комиссией, состоящей из председателя и трех членов. Кандидатура председателя аттестационной комиссии подбирается из числа ведущих деятелей в сфере музыкальной звукорежиссуры, члены комиссии из числа профессорско-преподавательского состава СПбГИКиТ.

Процедура защиты:

Слушатель предъявляет аудиоработы, произносит вступительное слово. Прослушивание (просмотр) итоговой работы. Комиссия задает вопросы по содержанию работы. Слушатели удаляются из аудитории. Обсуждение комиссией работы (или блока работ, или всех работ, по договоренности). Вынесение вердиктов, выставление оценок. Слушатели приглашаются в аудиторию для оглашения оценок.

По результатам защиты проставляется отметка по шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

Оценка за защиту	Критерии оценивания
отлично	В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического материала. В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов. Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
хорошо	Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, но поставленные задачи, в целом, решены. Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой. Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
удовлетворительно	Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение поставленных задач вызывает дополнительные вопросы.

	Недостаточная база источников. Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала. Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области. Неуверенная защита работы и ответы на вопросы.
неудовлетворительно	Работа не соответствует требованиям образовательных стандартов. Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям, не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. Слушатель на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать следующими профессиональными компетенциями в области творческо-производственной деятельности:

Таблица 1 — Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии оценки
ПК 1	Способность определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения	Владение спецификой работы современного звукорежиссёра. Умение разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна аудиопроизведений. Сотворчество с представителями других профессий в коллективе. Ориентирование в стилях и методах звукорежиссерской работы	Выполнено/ Не выполнено
ПК 2	Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений	Отслеживание тенденций в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств и внедрение новых технологий работы при создании аудиовизуального произведения. Умение проявлять креативность профессионального мышления	
ПК 3	Способность, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной	Знание теоретических основ профессии звукорежиссера, принципов и выразительных приемов звукорежиссуры, в том числе технологии теории и практики на всех технологических этапах создания аудиовизуального продукта. Умение понимать взаимоотношения теории и	

	стилистический контур, жанр и звукозрительный образ	практики в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств в целом; проявлять креативность мышления. Владение навыками демонстрации взаимосвязи теории и практики в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.	
ПК 4.	Способность применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств	Умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения творческих задач современные технические средства и информационные технологии. Знать, владеть и применять на практике в профессиональной деятельности звукорежиссера современные звукотехнические средства и информационные технологии.	
ПК 5	Способность правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств	Умение правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование. Знать, владеть и применять на практике в профессиональной деятельности звукорежиссера современные звукотехнические средства.	
ПК 6	Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	Умение использовать знание теории, истории литературы, искусства и других смежных областей знаний, воплощать творческие замыслы	

8 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Доцент кафедры звукорежиссуры

 /А. В. Семенов /
« 07 » 08 2023 г.

Специалист по УМР

 /Д. К. Титова /
« 07 » 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

 /Е.В. Сазонова /
« 07 » 08 2023 г.