

**ГОО ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено
Директор Института

«25» июня 2025, протокол № 25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.О.11 Основы звукового решения фильма

Автор: профессор Кесаян А.Х.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения
Наименование образовательной программы: Специалитет

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Данный курс дает понятие о звукорежиссере, как участнике коллективного процесса создания фильма; звуковой экспликации фильма; творческих аспектах деятельности звукорежиссера; синхронной записи актерских сцен; озвучивании; записи музыки и шумов, звуковом монтаже фонограммы; перезаписи фильма и изготовлении исходных материалов.

Использование музыки в немом кино; речь, шумы, музыка как выразительные элементы образного языка звукового фильма; Звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения; звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма; звуковая экспликация фильма; творческие аспекты деятельности звукорежиссера; синхронная запись актерских сцен; озвучивание; запись музыки и шумов, звуковой монтаж фонограммы; перезапись фильма и изготовление исходных материалов.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 324; Кредиты – 9; Курс рассчитан на 2 семестра Форма контроля – зачет, экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как “История музыки и музыка кино”.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения
		УК-2.2	Уметь, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,

			выбирать оптимальные способы решения задач в профессиональной области для достижения поставленной цели
		УК-2.3.	Владеть навыками определения круга профессиональных задач в рамках поставленной цели; выбором оптимальных способов их решения с учетом действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды
		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их э	ОПК-3.1.	Знать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии
ПК-2	Способен владеть художественными и техническими средствами, способность их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.	ПК-2.1.	Знать основные составляющие современного процесса кинопроизводства
		ПК-2.2.	Уметь использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины. Ознакомить студентов с основами теории и практики кинофонографии, начиная со звуковой разработки и кончая перезаписью фильма и печатью овмещенной кинокопии. Привить студентам навыки мышления звукозрительными

образами, умение находить оптимальные по выразительности формы сочетания различных элементов звукового ряда с изображением. Итоговая задача курса- становление творческой индивидуальности режиссера, способного средствами своей профессии интерферироваться в процесс формирования образной системы кинопроизведения.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах						
		3 сем	_4_ сем	___ сем	___ сем.	___ сем	___ сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	324	144	180				
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	112	48	64				
1.1.1. Лекции	32	32	0				
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	80	16	64				
1.1.2.1. Контрольные работы	27	0	27				
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	185	96	89				
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Экзамен	Зачет	Экзамен				

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. Основные этапы звуковой эволюции фильма	20,25	2	5		
Тема 2. Звуковой фильм.	20,25	2	5		
Тема 3. Физика звука	20,25	2	5		
Тема 4. Звуковые	20,25	2	5		

<i>Тема5. Виды речи в аудиовизуальной программе</i>	20,25	2	5		
<i>Тема6. Звуковое решение аудиовизуальной программы.</i>	20,25	2	5		

Тема7 . Микрофоны, используемые в кинопроизводстве.	20,25	2	5		
Тема8. Звуковая экспликация.	20,25	2	5		
Тема9. Запись и монтаж дикторского текста. Съемка и монтаж диалога.	20,25	2	5		
Тема10. Озвучивание и монтаж шумов и шумовых фонограмм.	20,25	2	5		
Тема11. Запись, использование и монтаж музыки.	20,25	2	5		
Тема12. Технология озвучивания игровых художественных фильмов.	20,25	2	5		
Тема13. <i>Монтаж фонограмм.</i>	20,25	2	5		
Тема14. <i>Подготовительный период.</i>	20,25	2	5		
Тема15. Съемочный период.					

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. . **Основные этапы звуковой эволюции фильма..** Первый раздел курса состоит из четырех частей, в которых последовательно рассматриваются существенные аспекты развития кинематографа от раннего немого кино, до первых полнометражных звуковых картин. Первая часть этого раздела целиком посвящена немому кино. В ней рассматриваются вопросы композиции кадра, крупного плана. Завершается эта часть анализом проблем, связанных с ролью музыкального аккомпанемента в немом кино. Вторая часть посвящена периоду аккомпанемента в немом кино. Затем, рассматриваются механизмы формирования звукового плана, ракурса, монтажа. Особое внимание уделяется “механизму смешения” звуковой перспективы относительно визуальной- одному из основных способов формирования экранной выразительности как в процессе синхронной съемки, так и в процессе звукозрительного монтажа. Подробно рассматриваются теоретические и психофизические предпосылки, способствовавшие становлению звукопередачи в кино.

Тема 2. **Звуковой фильм**

В этом разделе излагаются основные сведения о системах записи и воспроизведения звука, рассматриваются базовые элементы звуковой сферы фильма.

.Первая часть данного раздела эстетической природы звукового фильма, особенностям его выразительных средств. Вторая часть посвящена рассмотрению основных систем звукозаписи в кино..

.Способы создания шумов- музыкальных композиций.

Тема 3. **Физика звука**

Виды звуковых волн. Динамический диапазон слуха. Тембр. Реверберация. Эхо. Мощность звука. Резонанс. Акустика помещений.

Тема 4. **Звуковые составляющие фильма**

Данная тема целиком посвящается различным стратегиям использования звука в драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики данной темы целиком посвящаются различным стратегиям использования звука в драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики. Способы создания шумо- музыкальных композиций.

Тема 5 **Виды речи в аудиовизуальной программе**

Данная тема посвящена различным видам речи в кино . Способы синхронной записи на площадке и в павильоне. Озвучание в тонаталье.

Тема6. **Звуковое решение аудиовизуальной программы.**

Под звуковым решением фильма принято понимать тот или иной выбор звуковых компонентов и фактур, их взаимодействие с изображением, в результате которого

рождается звукозрительное единство. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий.

Тема7. . Микрофоны используемые в кинопроизводстве.

Виды микрофонов по их направленности. Использование микрофонов в видеопроизводстве.

Синхронная запись звука на натуре и в павильоне. Запись фоновых шумов. Звуковые планы.

Тема 8. Звуковая экспликация.

Составная часть постановочного сценария, определяющая всю работу по озвучанию фильма;

Синхронных съемок, диалогов, шумов и музыки. Типы звуковых эффектов.

Тема9. Запись и монтаж дикторского текста. Съемка и монтаж диалога.

Восприятие объема информации. Запись голоса на микрофон. Микрофонная пауза. Запись текста на съемочной площадке. Монтаж изображения под текст.

Тема10. Озвучивание и монтаж шумов и шумовых фонограмм.

Виды шумов. Функции шумов. Характеристика шумов по темпу, ритму и тембру. Шумовой лейтмотив.

Монтаж шумов.

Тема 11. Запись, использование и монтаж музыки.

Роль музыки в аудиовизуальном произведении. ФУНКЦИИ МУЗЫКИ. Использование авторской и компилятивной музыки. Ритмический монтаж. Съемка и монтаж под фонограмму. Приемы монтажа музыки.

Тема12. . Технология озвучивания игровых художественных фильмов.

Передача речи совместно с музыкой и шумами. Несколько хитростей для улучшения качества фонограммы. Съемка под фонограмму . Технология последующего озвучания. Запись речевой фонограммы во время озвучивания.

Тема13. *Монтаж фонограмм.*

Совместимость монтируемых фрагментов по формальным характеристикам; темповым, динамическим, звуковысотным или тембровым. Передача речи совместно с музыкой и шумами. Звуковое 'маскирование'.

Тема14. *Подготовительный период.*

Состоит из трех частей , в которых последовательно рассматриваются основные вопросы, связанные с подготовкой к процессу киносъемок. Здесь излагается разработка обще звуковой и музыкальной экспликации киносценария, конкретизируются его жанровые особенности. Затем рассматривается вопрос выбора техники и технология звукозаписи с учетом конкретных производственных условий съемки-записи каждого эпизода фильма.

Тема 15. Съёмочный период.

Эта тема состоит из четырёх частей, в которых рассматриваются все практические вопросы, связанные с процессом синхронной звукозаписи. В первой части рассматриваются особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах, выбор типа микрофонов и их размещение в зависимости от звуковой мизансцены кадра, работа с актёрами во время репетиций, громкость и высота интонационного посыла звука и т. д. Во второй – техника использования в одном кадре микрофонов разного типа. В третьей части излагается техника озвучания диалогов, групповок и массовок на съёмочной площадке, а также технология записи общей звуковой атмосферы на месте съёмок. Наконец четвертая – посвящена синхронной съёмке музыкальных эпизодов. Здесь подробно анализируются технологии синхронной съёмки под предварительно записанную фонограмму.

Тема 16. Монтажно-тонировочный период

• Эта тема состоит из шести частей, в которых последовательно рассматриваются все этапы озвучания, монтажа и перезаписи реплик, шумов и музыки в процессе создания звукового оригинала фонограммы перезаписи фильма. В первой части рассматриваются различные методы монтажа диалога с изображением, звуковая и пластическая композиция диалога. Во второй части подробно излагается техника последующего озвучания реплик в тонателе. Сюда входят вопросы, связанные с акустикой тонателе, выбором микрофонов, техникой совмещения озвученных реплик с синхронно записанными в процессе съёмки. Третья часть целиком посвящена технологии записи синхронных шумов в условиях тонателе. В четвертой части рассматриваются различные методы записи фоновых шумов и особенностям стереофонической записи. Затем рассматриваются вопросы записи музыки. Наконец в шестой части рассматриваются вопросы подготовки речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи.

Эта тема состоит из четырех частей, в которых рассматриваются все практические вопросы, связанные с процессом синхронной звукозаписи. В первой части рассматриваются особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах, выбор типа микрофонов и их размещение в зависимости от звуковой мизансцены кадра, работа с актёрами во время репетиций, громкость и высота интонационного посыла звука и т. д. Во второй – техника использования в одном кадре микрофонов разного типа. В третьей части излагается техника озвучания диалогов, групповок и массовок на съёмочной площадке, а также технология записи общей звуковой атмосферы на месте съёмок. Наконец четвертая – посвящена синхронной съёмке музыкальных эпизодов. Здесь подробно анализируются технологии синхронной съёмки под предварительно записанную фонограмму.

Тема 17. Перезапись фильма.

Перезапись фильма. В этой теме изучается анализ механизмов перезаписи фильма, основные принципы вертикального монтажа различных составляющих звуковой сферы

фильма, способы нахождения оптимального баланса между акустической выразительностью и разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма. Завершается эта тема рассмотрением вопросов, связанных с печатью совмещенной копии фильма и изготовлением исходной фонограммы шумов и музыки для иноязычных версий фильма.

Тема18. Речевое озвучание в анимации. Технология озвучивания при дублировании фильмов.

Запись речи в анимационных фильмах. Замена исходных речевых фонограмм при дублировании фильмов. Технологические этапы получения дублированной речевой фонограммы. Особенности подбора актеров при дублировании фильмов.

Тема19. Оценка качества звучания фильма.

Перечень качеств оценки фонограммы.

.

.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие в аудитории компьютера, интернета, подключение компьютера к экрану телевизора с большим экраном, либо к проектору.

Наличие фильмотеки хорошего качества.

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля	
	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2				
Вид учебной работы/контроля										
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>										
Устный опрос <i>(при наличии)</i>										
Тест <i>(при наличии)</i>										
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>										
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>										
Реферат <i>(при наличии)</i>										
Эссе <i>(при наличии)</i>										
Проект <i>(при наличии)</i>										
<i>Другие формы (при наличии)</i>										
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей										
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей										
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке										

¹ Учебный Модуль

промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								0.5
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								0.5
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

1. Теоретический блок

5.4. Материалы по теоретической части курса

Основная литература

- 1 Кракауер Природа фильма. М., 1974
- 2 Лисса Эстетика киномузыки М., 1970г
- 3 Соловьев А. Основы психологии слуха. Изд. Ленингр. ун-та, 1977г
- 3 Трахтеберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
- 4 Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 5 Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 6 Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. ГУКиТ; сост. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 7 Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г
- 8 Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 2009.г
- 9 Монтаж. А.Г. Соколов
- 10 Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 11 Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 12 Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 13 Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

3. Теоретический блок

- 1.Трахтеберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
2. Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 3.Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 4.Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. ГУКиТ; сост. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 6.Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г

- 7.Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 8.2009.г
- 9.Монтаж. А.Г. Соколов
- 10.Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 11.Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 12.Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 13.Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

- 14 Кракауер Природа фильма. М., 1974
- 15 Лисса Эстетика киномузыки М., 1970г
- 16 Соловьев А. Основы психологии слуха. Изд. Ленингр. ун-та, 1977г
- 17 Трахезберг Л. Мастерство звукооператора. М., 1972г
- 18 Элкин С Звук и изображение. М., 1978г.
- 19 Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре; монография /В. Динов.-СПб;/2009
- 20 Звуковой монтаж. Пособие для студентов факультета экранных искусств /СПб. ГУКиТ; сост. А.Г.Гасан-Заде. 2009г.
- 21 Звукорежиссура и запись фонограмм; /Севашко.А. В./ Додека-21, 2007.г
- 22 Монтаж фонограмм; учебное пособие /В. Г. Динов; СПб. Кафедра звукорежиссуры. 2009.г
- 23 Монтаж. А.Г. Соколов
- 24 Майкл Ребигер. "Монтаж"
- 25 Уайатт Х. Эмисет."Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве"
- 26 Роланд Казарян. "Эстетика кинофонографии"
- 27 Закревский Ю. "Звуковой образ в фильме." С-М. Искусство, 1961г.

3.2

- 3.1.1. Учебник(и);
- 3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);
- 3.1.3. Курс лекций;
- 3.1.4. Краткие конспекты лекций;
- 3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);
- 3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;
- 3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств *(указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).*

- 4.1. Планы практических и семинарских занятий
- 4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

- 4.3.1. Учебно-методические пособия;
- 4.3.2. Учебные справочники;
- 4.3.3. Задачники (практикумы);
- 4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;
- 4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания. Преподавание дисциплины с учетом часов, отводимых учебной частью и деканатом на изучение дисциплины, осуществляется с использованием следующих методов; Лекции. Практические занятия. Просмотр фильмов. Консультации преподавателя. Мастер классы деятелей искусства и кинематографа. Написание курсовой работы. /Звуковая экспликация/. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение учебного материала, путем изучения конспектов занятий и рекомендованной литературы, самообразование. Завершение фильма, со звуковым оформлением которого, студенты справились самостоятельно.

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.