

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
звукорежиссуры и музыкального
искусства
В.А. Ходаков

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: ИГРОВОЙ ФИЛЬМ»

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

направленность (профиль) – Звукорежиссер кино и телевидения

Форма обучения – очная

Автор С.В. Аронин

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина «Творческие студии: игровой фильм» является заключительной частью профессиональной подготовки студентов по специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» и показывает способность звукорежиссера работать над созданием звукозрительного образа аудиовизуального произведения.

2. Место дисциплины

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, базируется на знаниях дисциплин «Основы кинематографического мастерства», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «Теория звукозрительного образа» и является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
- принципы работы звукорежиссёра над созданием игрового фильма на всех этапах производства
- технологию работы в съёмочной группе над общим проектом фильма

Уметь

- практически осуществлять полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- работать в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения, согласовывать свои действия с представителями технических профессий в съёмочной группе

Владеть

- навыками организации и руководства работой команды, выработки командной стратегии для достижения поставленной цели
- навыками организации работы звукового цеха для решения творческих и производственных задач по созданию полноценного аудиовизуального произведения, выполнения творческих задач, сформулированных режиссером-постановщиком
- навыками создания художественного произведения в кооперации с представителями

смежных профессий в области кино и телевидения.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход УК-1.3. Умеет осуществить поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации УК-1.4. Умеет выбрать оптимальные способы решения выделенных задач УК-1.5. Владеет методами анализа проблемной ситуации как системы, через выявление ее составляющих и связи между ними
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере УК-2.2. Умеет реализовать этап планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере УК-2.3. Умеет организовать работу команды по реализации проекта УК-2.4. Умеет создать бесконфликтную рабочую атмосферу. Умеет брать ответственность на себя УК-2.5. Владеет навыком разработки концепции творческого проекта в рамках обозначенной творческой задачи

<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>УК-3.1. Умеет выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения поставленной цели</p> <p>УК-3.2. Демонстрирует адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий</p> <p>УК-3.3. Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон</p> <p>УК-3.4. Умеет дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий</p> <p>УК-3.5. Умеет составить план последовательных шагов для достижения заданного результата</p> <p>УК-3.6. Умеет совместно с коллегами участвовать в планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика выполнения работы</p> <p>УК-3.7. Умеет стимулировать сотрудников высказывать идеи и мнения при планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика работы</p> <p>УК-3.8. Владеет основными навыками работы в команде</p>
<p>ПК-1 Способен и готов к постановке кинематографического и телевизионного произведения в сотрудничестве с представителями других творческих и технических профессий в съемочной группе</p>	<p>ПК-1.1. Участвует в создании художественного произведения в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения.</p> <p>ПК-1.2. Выполняет творческие задачи, сформулированные режиссером-постановщиком.</p> <p>ПК-1.3. Согласовывает свои действия с представителями технических профессий в съемочной группе.</p> <p>ПК-1.4. Использует знание монтажных принципов и законов в процессе создания экранного произведения;</p>

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
60	72	1	0,6	133,6	154,4	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Введение в предмет. Сложные форматы игровых фильмов и сериалов	1	9	4				4	5	
Поиск актуальной темы фильма. Выбор формата. Разработка режиссёром и сценаристом сценария телефильма или сериала	2-4	26	12				12	14	
Работа звукорежиссёра над телевизионным фильмом / сериалом в подготовительный период	5-7	26	2	10			12	14	
Создание звукового решения. Понятие звукозрительного образа. Написание звукорежиссёрской экспликации	8-16	79	22	14			36	43	
Зачет с оценкой	17	4		4			4		
Работа звукорежиссёра над телевизионным фильмом / сериалом в съемочном периоде	18-22	44,4	12	8			20	24,4	
Работа звукорежиссёра над телевизионным фильмом / сериалом в монтажно-тонировочном периоде. Курсовая работа	23-33	98,3	8	36		0,3	44,3	54	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		324	60	72	1	0,6	133,6	154,4	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Посещать занятия
- Изучать материалы курса
- Выполнять практические задания

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирующие систему ориентирующих знаний в области звукорежиссуры аудиовизуального производства.

Занятия семинарского типа - практические занятия, направленные на развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в процессе совместной работы студентов различных специальностей над созданием аудиовизуального произведения.

Текущий контроль успеваемости - оценка практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - опрос.

Самостоятельная работа - работа над звуковым решением аудиовизуального произведения, подготовка к экзамену.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Гамалея Г.Н. Основы теледраматургии и сценарного мастерства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Н. Гамалея. - М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1154/Гамалея%20Основы%20теледраматургии.pdf>
2. Соколов А.Г. Монтаж = Editing : телевидение, кино, видео : учебник / А.Г. Соколов. - М. : Изд. А. Дворников, 2007. - Ч. 2. - 173 экз.
3. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. Миллерсон. - М.: ГИТР, 2012. - 423 экз.
4. Попов П.Г. Режиссура. О методе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П.Г. Попов. - М.: ГИТР, 2019. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1149/МЕТОД.pdf>
5. Деникин А.А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Электронный ресурс] / А.А. Деникин. - М.: ГИТР, 2012. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1146/Деникин%20Звуковой%20дизайн.pdf>
6. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма [Электронный ресурс] / Н.Г. Кононенко. - М.: Прогресс-Традиция, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107415>
7. Криттенден Р. Fine Cuts. Интервью о практике европейского киномонтажа=Fine Cuts. Interviews on the Practice of Editing [Электронный ресурс] / Р. Криттенден. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594759>

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Final Cut Pro X

12. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft
16. ProTools HD

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
2. Электронный каталог библиотеки ГИТРa - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
4. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория – тон-ателье: (помещение для выполнения тонировочных работ (озвучение), комплексы звукозаписи разных типов фонограммы, студия перезаписи)
2. Учебная аудитория (кино-фотосъемочный павильон, сценическая площадка)
3. Учебная студия
4. Большой съемочный павильон (сценическая площадка)
5. Учебная аудитория (монтажный комплекс) - помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС
6. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - выставляется, если выполнение студентом игрового фильма полностью соответствует всем установленным критериям оценки: студент правильно и полностью выполнил практическое задание, предусмотренное текущим контролем/промежуточной аттестацией; точно выполнил последовательность действий, соблюдая все технологические нормы.

4 - выставляется, если выполнение студентом игрового фильма в целом соответствует установленным критериям оценки: студент с незначительными погрешностями выполнил практическое задание, предусмотренное текущим контролем/промежуточной аттестацией; с незначительными погрешностями выполнил последовательность действий, соблюдая все технологические нормы.

3 - выставляется, если выполнение студентом игрового фильма соответствует большей части установленных критериев оценки: студент со значительными погрешностями выполнил практическое задание, предусмотренное текущим контролем/промежуточной аттестацией; со значительными погрешностями выполнил

последовательность действий, частично соблюдая технологические нормы.

2 - выставляется, если выполнение студентом игрового фильма не соответствует большей части установленных критериев оценки: студент не выполнил практическое задание, предусмотренное текущим контролем/промежуточной аттестацией; грубо нарушил последовательность действий, не соблюдая технологические нормы.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>