Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.24 15:25:24 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра музыкально-информационных технологий

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«Музыка и технологии в кино и на телевидении»

Специальности:
53.09.03 Искусство композиции
53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 2
Семестр	– 4
Число зачетных единиц	– 2
Всего часов по учебному плану	– 72
Форма итогового контроля по дисциплине	– зачет

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.03 «Искусство композиции» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки № 846 от «17» августа 2015 г.; по специальности 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры», утвержденного приказом Минобрнауки № 843 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:
Преподаватель М. М. Брянцев

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры музыкально-информационных технологий

Протокол от «17» февраля 2023 г. № 1/23.

Зав. кафедрой музыкально-информационных технологий
доцент А. Н. Ананьев

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И. З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 5
5. Содержание дисциплины 6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 6
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 8
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 9
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 10

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка композитора к успешной практической деятельности в современной медиа индустрии.

Задачи дисциплины:

- предоставление информации о необходимом наборе технических и программных средств, развитие базовых навыков работы с ними;
- рассмотрение практических основ сочинения музыки в кино и на телевидении и создания ее аудиозаписи;
- рассмотрение практических аспектов взаимодействия композитора и звукорежиссера с творческой группой в процессе кино-, телепроизводства и администрирования работ, сопутствующих музыкальному производству.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины **ассистент-стажер специальности 53.09.03 – Искусство композиции** должен:

знать:

- основные типы устройств и программ, используемых при создании музыки в кино и на телевидении, четко представлять их назначение, основные функции и конкретные случаи применения;
- какие задачи стоят перед музыкой в кино и на телевидении, понимать основные отличия в работе в этих сферах;
- иметь представление о музыкальных и немузыкальных составляющих звукового решения кинофильма или телепрограммы, их коммуникативных свойствах и общем воздействии на восприятие зрителя;
- понимать из каких этапов состоит работа композитора в кино и телепроизводстве, знать о его конкретных действиях и дополнительных специальных навыках (оркестровка, компьютерная нотация, оркестровое программирование, звуковой дизайн, звукорежиссура, дирижирование, продюсирование записи, администрирование бюджета, планирование студийного времени и др.) необходимых на каждом из этапов;
- знать основную терминологию, применяемую в современном музыкальном производстве.

уметь:

- вырабатывать музыкальную концепцию и предлагать варианты музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду;
- убедительно реализовывать данные решения в виде партитур и демонстрационных фонограмм.

владеть:

- навыками компьютерной нотации, работы в программах-секвенсорах (аудио и миди), навыками оркестрового программирования с использованием специализированных звуковых библиотек.

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: *в музыке к кино- и телефильмам* (ПК-1);
- способностью владеть навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);

- способностью работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4);
- способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК-19).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Музыка и технологии в кино и на телевидении» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору вуза. Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.02.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Дисциплина может рассматриваться как:

- составная часть специального цикла дисциплин подготовки ассистентов-стажеров по специальностям «Искусство композиции», «Мастерство музыкальной звукорежиссуры» являясь продолжением, расширением и обобщением лекционных курсов, предназначенных для специалитета;
- является логическим продолжением содержания блока основных музыкально-теоретических дисциплин, а также индивидуальных занятий в классах по специальности.
- обобщает и систематизирует знания, полученные ранее при изучении комплекса теоретических специальных дисциплин;
- позволяет выйти на качественно новый уровень осознания творческой деятельности;
- является одной из основополагающих для будущей творческой, аналитической и педагогической профессиональной деятельности ассистента-стажёра.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	30				30
В том числе:					
Лекции (Лек.)	3				3
Семинары (Сем.)	27				27
Самостоятельная работа (всего)	42				42
Вид промежуточного/итогового контроля(зачет, экзамен)					Зач.
Общая трудоемкость: час.	72 часов				
Зачет. ед.	2 зач. ед.				

5. Содержание дисциплины

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная Работа		
			Лек	Сем	

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная Работа		
			Лек	Сем	
Тема 1	Типы устройств и программ, используемых при создании музыки в кино и на телевидении, их назначение, основные функции и конкретные случаи применения;	13	1	5	7
Тема 2	Задачи музыки в кино и на телевидении, основные отличия работы композитора в этих сферах;	12		5	7
Тема 3	Музыкальные и немузыкальные составляющие звукового решения кинофильма (или телепрограммы), их коммуникативные свойства и общее воздействие на восприятие зрителя;	12		5	7
Тема 4	Этапы работы композитора в кино и телепроизводстве: специфика в работе над оркестровкой, компьютерная нотация, оркестровое программирование, звуковой дизайн, звукорежиссура, дирижирование, продюсирование записи, администрирование бюджета, планирование студийного времени	13		6	7
Тема 5	Выработка музыкальной концепции и вариантов музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду	11	1	3	7
Тема 6	Практические аспекты создания партитур и демонстрационных фонограмм в кино и на телевидении	11	1	3	7

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемый список литературы:

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
	Основная литература		
1.	Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста : учебное пособие.- Изд. 2-е, доп. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2017.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99362/#1
2.	Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский ; НИУ	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20

	Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011		47
3.	Лисса З. Эстетика киномузыки / пер. с нем. А. О. Зелениной, Д. Л. Каравкиной. М.: Искусство, 1970. 496 с.		5
4.	Шилова И. Фильм и его музыка. М.: Советский композитор, 1973. 230 с.		4
5.	Мархасев Л.С.XX век в легком жанре. Взгляд из Петербурга - Петрограда - Ленинграда : хронограф музыкальной эстрады 1900-1980 с приложением из хит-парадов конца XX века. - СПб. : Композитор, 2006.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69634/#2
6.	Закадровое искусство : история и теория киномузыки / Московская гос. консерватория имени П.И. Чайковского. Каф. истории зарубежной музыки ; [ред.-сост. К.Н. Рычков]. - Москва : Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2014.		6
7.	Птушко Л.А, Основы драматургии музыкальных программ ТВ, радио : учебное пособие. - Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2013		Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23655.html
Дополнительная литература			
8.	Воскресенская И. Н. Звуковое решение фильма. М.: Искусство, 1978.		Режим доступа: https://eknigi.org/professii/160194-zvukovoe-reshenie-filma.html
9.	Киномузыка // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. - М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.		1
10.	Корганов Т., Фролов И. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма. М.: Искусство, 1964.		1
11.	Лондон К. Музыка фильма / пер. с нем.; под ред. М. Черёмухина. М.; Л.: Искусство, 1937. 208 с.		1
12.	Музыка и телевидение. Вып. 1 / сост. Г. Троицкая, Н. Афонина. М.: Советский композитор, 1978. 256 с.		3
13.	Острецов А. Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах // Советская музыка. 1934. № 11. С. 5-21.		3
14.	Эйзенштейн С. М. Вертикальный монтаж // Искусство кино. 1940. № 9. С. 16-25; № 12. С. 27-35; 1941. № 1. С. 29-38.		Режим доступа: http://modernlib.ru/books/eyzenshteyn_sergey_mihaylovich/vertikalniy_montazh/read/
15.	Chion M. Audio-Vision: Sound on Screen / ed. and transl. from French by C. Gorbman, foreword by W. Murch. N. Y.: Columbia University Press, 1994. 239 pp.		Режим доступа: https://monoskop.org/images/6/6d/Chion_Michel_Audio-Vision.pdf

6.2. Интернет ресурсы

http://mediamusic-journal.com
http://www.filmmusicmag.com/
http://www.americanmusicpreservation.com/fmr.htm
https://journals.equinoxpub.com/index.php/JFM
http://filmmusicreporter.com/
http://filmandgamecomposers.com/category/tutorials/

https://www.youtube.com/user/c0mp0ser/videos

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Оценка качества освоения дисциплины ассистентом-стажером включает:

- текущий контроль успеваемости – еженедельная проверка и совместное обсуждение текущих промежуточных заданий.
- промежуточную аттестацию – не требуется
- итоговую аттестацию – зачет

Критерии оценки качества освоения дисциплины

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в музыке к кино- и телефильмам (ПК-1)	**Знать:** основные типы устройств и программ, используемых при создании музыки в кино и на телевидении, четко представлять их назначение, основные функции и конкретные случаи применения; какие задачи стоят перед музыкой в кино и на телевидении, понимать основные отличия в работе в этих сферах; иметь представление о музыкальных и немузыкальных составляющих звукового решения кинофильма или телепрограммы, их коммуникативных свойствах и общем воздействии на восприятие зрителя; знать основную терминологию, применяемую в современном музыкальном производстве. **Уметь:** Вырабатывать музыкальную концепцию и предлагать варианты музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду; убедительно реализовывать данные решения в виде партитур и демонстрационных фонограмм. **Владеть:** навыками компьютерной нотации, работы в программах-секвенсорах (аудио и миди), навыками оркестрового программирования с использованием специализированных звуковых библиотек	**Зачтено:** **З1 … З5** **Незачтено:** **Н1 …Н5**
способностью владеть навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2)	**Знать:** основные типы устройств и программ, используемых при создании музыки в кино и на телевидении, четко представлять их назначение, основные функции и конкретные случаи применения; понимать из каких этапов состоит работа композитора в кино и телепроизводстве, знать о его конкретных действиях и дополнительных специальных навыках (оркестровка, компьютерная нотация, оркестровое программирование, звуковой дизайн, звукорежиссура, дирижирование, продюсирование записи, администрирование бюджета, планирование студийного времени и др.) необходимых на каждом из этапов; знать основную терминологию, применяемую в современном музыкальном производстве. **Уметь:** Вырабатывать музыкальную концепцию и предлагать варианты музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду; убедительно реализовывать данные решения в виде партитур и демонстрационных фонограмм. **Владеть:** навыками компьютерной нотации, работы в программах-секвенсорах (аудио и миди), навыками	**Зачтено:** **З1 … З5** **Незачтено:** **Н1 …Н5**

	оркестрового программирования с использованием специализированных звуковых библиотек	
способностью работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4)	**<u>Знать</u>:** какие задачи стоят перед музыкой в кино и на телевидении, понимать основные отличия в работе в этих сферах; понимать из каких этапов состоит работа композитора в кино и телепроизводстве, знать о его конкретных действиях и дополнительных специальных навыках (оркестровка, компьютерная нотация, оркестровое программирование, звуковой дизайн, звукорежиссура, дирижирование, продюсирование записи, администрирование бюджета, планирование студийного времени и др.) необходимых на каждом из этапов; знать основную терминологию, применяемую в современном музыкальном производстве. **<u>Уметь</u>:** вырабатывать музыкальную концепцию и предлагать варианты музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду; убедительно реализовывать данные решения в виде партитур и демонстрационных фонограмм. **<u>Владеть</u>:** навыками компьютерной нотации, работы в программах-секвенсорах (аудио и миди), навыками оркестрового программирования с использованием специализированных звуковых библиотек	**Зачтено:** **З1 … З5** **Незачтено:** **Н1 …Н5**
способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК-19)	**<u>Знать</u>:** какие задачи стоят перед музыкой в кино и на телевидении, понимать основные отличия в работе в этих сферах; понимать из каких этапов состоит работа композитора в кино и телепроизводстве, знать о его конкретных действиях и дополнительных специальных навыках (оркестровка, компьютерная нотация, оркестровое программирование, звуковой дизайн, звукорежиссура, дирижирование, продюсирование записи, администрирование бюджета, планирование студийного времени и др.) необходимых на каждом из этапов; знать основную терминологию, применяемую в современном музыкальном производстве. **<u>Уметь</u>:** вырабатывать музыкальную концепцию и предлагать варианты музыкальных решений согласно творческому заданию, музыкальному образцу и визуальному ряду; убедительно реализовывать данные решения в виде партитур и демонстрационных фонограмм. **<u>Владеть</u>:** навыками компьютерной нотации, работы в программах-секвенсорах (аудио и миди), навыками оркестрового программирования с использованием специализированных звуковых библиотек.	**Зачтено:** **З1 … З5** **Незачтено:** **Н1 …Н5**

Оценка «зачтено» выставляется ассистенту-стажеру за представление своего финального проекта в виде фонограммы созданной им к заранее выбранному из предложенных фрагменту(там) кинофильма (телепрограммы).

Фонограмма должна продемонстрировать:

З1: понимание специфики работы с предложенным материалом (кинофильм или телевизионная программа),

З2: соответствие драматургии визуального ряда,

З3: верное соотношение с другими звуковыми составляющими предложенного фрагмента,

З4: уверенное владение навыками оркестрового программирования, программами нотации и программами-секвенсорами (миди и аудио).

З5: кратком (не более 10 мин.) устном предисловии ассистент-стажер излагает суть предложенной музыкальной концепции и способы ее реализации.
Оценка «незачтено» выставляется ассистенту-стажеру, если:
Н1: финальный проект не соответствует предложенному формату;
Н2: предложенный проект обнаруживает непонимание ассистентом-стажером специфики работы с предложенным материалом;
Н3: музыкальный ряд не соответствует драматургии визуального ряда;
Н4: допущены грубые ошибки во владении программами для записи, обработки звука и т.п.
Н5: в предисловии к представлению работы ассистент-стажер не может грамотно изложить свою музыкальную концепцию и способы ее реализации.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение:

1. Программы компьютерной нотации Finale, Sibelius, Dorico или другие.
2. Программы секвенсоры Cubase, Logic или другие.
3. Программы видео монтажа Final Cut, Adobe Premiere или другие.
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения им дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.

В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателей, данных ими во время индивидуальных занятий с ассистентом-стажером;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

- Изучение исторических, культурных, стилистических, биографических и других аспектов, касающихся замысла и создания исполняемых сочинений,кинофильмов и телепрограмм.
- Анализ партитур и фонограмм.
- Знакомство с работами авторитетных кинокомпозиторов и анализ этих работ.
- Расширение эмоционально-образной сферы путем знакомства с выдающимися образцами мировой культуры в сфере кино и телевидения.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам «Музыка и технологии в кино и на телевидении».

Учебное заведение должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий по данной дисциплине, как аудиторных индивидуальных, так и самостоятельных занятий.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 кв.м. В учебном заведении должны быть обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Каждый ассистент-стажер должен иметь доступ к современным рабочим станциям на базе PC или Mac оснащенным соответствующим программным обеспечением (программы компьютерной нотации, программы секвенсоры, звуковые библиотеки для виртуальных семплеров, программы видео монтажа), звуковым интерфейсом, мидиклавиатурой, системой мониторинга и/или профессиональными наушниками. Доступ должен быть обеспечен как для работы во время лекций/семинаров, так и для самостоятельной работы.