

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Музыкальная композиция в кинематографе

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

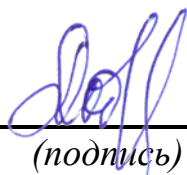
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.С. Ульянич

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Ульянич В.С.,

заведующий кафедрой компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных,
кандидат искусствования, профессор;

Кайнова И.А.,

доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель - привлечь молодых композиторов к традиции сочинения музыки для кино, а также способствовать пониманию особого значения киномузыки в отечественной музыкальной культуре.

Задачи:

- ознакомить студентов с важнейшими этапами эволюции композиторского творчества в кино, начиная с эпохи «Великого немого» и вплоть до современных экспериментов в данной области.
- дать представление о функциях киномузыки
- помочь студентам в понимании эстетики киномузыки
- приобрести опыт в анализе партитур звукового сопровождения кинофильмов

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в

	группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПКО-3. Способен создавать музыкальные произведения синтетических жанров на основе собственной манеры письма (опера, балет, оперетта, мюзикл).	<i>Знать:</i> – принципы построения крупных музыкально-театральных жанров; – основные исторические формы музыкального театра; – природу и принципы межвидового синтеза искусств в музыкальном театре.
	<i>Уметь:</i> - создавать произведения крупных музыкально-театральных жанров, таких как опера, балет и т.д.; - работать с литературными источниками; - работать с либреттистами, постановщиками и т.д.; – анализировать музыкально-театральную постановку как целостный феномен в единстве литературно-драматического, музыкального и сценического компонентов; – анализировать сочетание визуального и звукового рядов; – оценивать качество звучания звукового ряда.
	<i>Владеть:</i> – профессиональной театроведческой и музыковедческой терминологией; - принципами внутренней драматургии.

ПКО-4. Способен создавать крупные электронно-компьютерные музыкальные произведения с видеорядом и без него в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма.	<i>Знать:</i> – основные законы строения звуковых объектов в контексте композиций электронной и компьютерной музыки; - основные методы цифрового представления, анализа, синтеза и трансформации звуков, необходимые в работе композитора-аранжировщика; – основные программные приложения для работы со звуком. <i>Уметь:</i> - определить общую форму и конструкцию произведения; - сформировать тематический материал и его различные инварианты; - произвести синтез, ресинтез, с учетом конкретной художественной задачи; - трансформировать изначальный звуковой объект в соответствии с намеченным сценарным или композиционным планом; - соединить звуковые объекты оцифрованные, синтезированные, трансформированные в едином музыкально-тематическом поле. <i>Владеть:</i> – базовой терминологией.
ПК-1. Способен активно осваивать и применять в своем творчестве новейшие музыкально-компьютерные технологии (электронные музыкальные инструменты, программно-аппаратный студийный инструментарий, звуковые библиотеки).	<i>Знать:</i> – систему функционирования MIDI-стандарта в подробностях; – виды аналоговых электронно-музыкальных инструментов; – виды цифровых электронно-музыкальных инструментов; – аппаратные и программные синтезаторы и методы работы с ними; – основные методы использования и фиксации параметров в электромузыкальных инструментах; – основные принципы коммутации музыкального оборудования для рабочего места аранжировщика, композитора; - разновидности электронных музыкальных инструментов, особенности их функционирования, программно-аппаратную «архитектуру» студии компьютерной музыки; – основные понятия о компьютерном синтезе, анализе и преобразовании музыкально-звукового материала.

	<i>Уметь:</i> – создать первичный музыкально-тематический материал для последующей с ним работы; – определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения; – собирать и записывать данные на CD, DVD, Blue-ray, осуществлять рендеринг видеоматериала; – правильно скоммутировать электронно-музыкальное оборудование; – правильно сформировать виртуальное акустическое пространство для конечной реализации музыкального произведения; – работать с программными средствами по обработке звука; – работать с аппаратным и программным секвенсорами; – использовать профессиональную терминологию.
	<i>Владеть:</i> – нотным редактором, секвенсором, художественным синтезом, анализом и трансформацией звука; – целостным слышанием фактуры произведений электронной и компьютерной музыки; – знаниями англоязычной терминологии в области музыкальных электронных инструментов; – навыками свободного обращения с электронными музыкальными инструментами и программным обеспечением; – навыками быстрого освоения нового программного продукта или электронного инструмента; – основными приемами работы с фактурой в условиях новых технологий; – навыками создания аудиовизуальной продукции; – навыками исполнительства на электронных инструментах;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических	Формы контроля (по семестрам)

		часов	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема № 1. Кинофильм как вид искусства

Звуковой фильм – это вид синтетического искусства. Синтетическим можно назвать искусство, в котором произведение построено на органическом взаимодействии средств различных, самостоятельно существующих видов искусства. Роль музыки в звуковом кино и в других синтетических видах искусства неодинакова. Музыка в фильме избавлена от строгой необходимости в тематической интеграции и в стилистическом единстве; если это требуется сценарием, рядом могут стоять вокальная музыка разных народов, джаз, концертная музыка и т. д. Необязательным является также законченность и единство формы. Музыка в кадре и за кадром. Связь шумовых эффектов и музыки, которые не только переходят один в другое, но и образуют, переплетаясь одновременно ту полифонию разнородных слуховых явлений, ту сногоплановость звуковой сферы фильма, которая характерна для действительной жизни и сообщает фильму в полной мере реалистический характер.

Тема № 2. Основы соединения звуковой и визуальной сфер кинофильма.

Понятие движения в фильме. Изменение вида определенного предмета, движение изображаемых предметов в каком-нибудь эпизоде, изменение ракурсов при съемках, связанное с движением кинокамеры вокруг изображаемого предмета, собственный ритм и темп смены эпизодов, темп развития событий фабулы. Основой связи между звуковой и зрительной сферой в кино служит общий для обеих момент движения, а именно протяженность и изменчивость во времени, характер развивающегося явления.

Тема № 3. Способы соединения кадра и звука.

Развитие отношений двух сфер: звуковой и зрительной. В немом кино сочетание музыки и кинокадра давалось исключительно в форме весьма приблизительного согласования по характеру выражения или с помощью стилизованной иллюстрации определенных акустических явлений в данной сцене фильма. В звуковом кино отношения коренным образом изменились. Звуковая сфера охватила все слуховые явления, что позволило осуществить их реалистическое сочетание с развитием зрительных кадров и покончить с практикой сопровождения, состоявшего только из музыки. Развитие отношений звуковой и зрительной сфер шло от синхронности и иллюстративности к драматургическому контрапункту, причем в последнее время оно стремилось к полной интеграции обоих факторов, к специфической зрительно-звуковой слитности кинопроизведения, где разнородные явления слуховой сферы в свою очередь интегрируются воедино.

Тема № 4. Звуковой ряд в кино

Иллюстративная функция звукового ряда. Иллюстративность составляет основу двух функций киномузыки: функции подчеркивания зримо показанного в кадре движения и функции музыкального обобщения звуковых явлений, связанных с показанными в кадре предметами. Музыкальная стилизация звуковых явлений и

музыкальная обработка реальных шумов. Грохот поезда или машины, переданный реалистически, не обладает возможностью внутреннего развития: он может приближаться или удаляться, нарастать или ослабевать, ускоряться или замедляться, но выразительность может внести в него только музыка посредством мелодики, тембровых красок, гармонии и т.д.

Тема № 5. Музыка как комментарий в фильме.

Музыка в фильме способна создавать субъективный, философский, моральный или инорический комментарий. Музыка может выразить мнений авторов по отношению к изображаемой действительности. Например, в советском фильме «Судьба человека» звуки вульгарной музыки духового оркестра или шлягера «О донна Клара», сопровождающие сцену отбора заключенных в газовые камеры Освенцима, не только подчеркивают ужасающее нечеловеческое равнодушие одних людей к трагической гибели сотен тысяч других, но и служат в этом контексте для выражения морального осуждения.

Тема № 6. Музыка как средство выражения переживаний.

Музыка, информирующая о восприятии героя. Музыка как средство отображения воспоминаний. Музыка, отражающая фантазии героя. Музыка, раскрывающая содержания сновидений. Музыка как средство раскрытия галлюцинаций. Музыка как средство выражения чувств. Музыка, информирующая о волевых актах.

Тема № 7. Музыка в функции символа.

Киномузыка может пользоваться собственными музыкальными символами и при этом символизировать либо только определенные свойства изображаемых предметов, либо целые комплексы предметов, либо связи между ними. Музыка осуществляет эту функцию символа либо благодаря определенным звуковым свойствам, либо при помощи целых музыкальных структур и даже длинных фрагментов музыкальной ткани. Примеры: темы-символы в фильмах «Частная жизнь Генриха VIII», «Убить Билла – 1», «Молодая гвардия».

Тема № 8. Лейтмотивы в киномузыке.

Лейтмотивы в кино благодаря своей несущей содержание нагрузке не только должны служить характеристике персонажей и элементов действия, но и объединять своей звуковой формой музыкальный ряд. Лейтмотивы выполняют в кинофильме и другие задачи, они дополняют характеристику образов, прежде всего, такими чертами, которые кинокадры самостоятельно выразить не могут. Они дают национальную, социальную, эмоциональную характеристику, могут даже до известной степени прояснить характер персонажа, нарисовать портрет героя с такой стороны, с какой нельзя дать его зрителю.

Тема № 9. Инструментовка киномузыки.

Инструментовка должна служить визуальной сфере, действовать совместно с нею. Сам характер показываемых или слышимых в кадре инструментов служит важным фактором для обрисовки среды. Особенно значительную роль играют народные инструменты в экзотических фильмах. Инструментовка может служить главным средством выявления драматического содержания и определить атмосферу всего фильма.

Тема № 10. Электронная музыка в кино.

Электронная музыка пользуется звуковым материалом, полученным путем электронной генерации. Эта музыка существует только в магнитофонной записи и не требует посредничества ни инструментов, ни исполнителей. Работа композитора

заключается здесь в отборе, организации, моделировании звукового материала из буквально неисчерпаемого запаса акустических возможностей.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в виде также слухового анализа различных примеров киномузыки. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной системы, обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. *Андерсен А. В., Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г.* Современные музыкально-компьютерные технологии. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 224 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99793/#1>
2. *Шабунова И. М.* Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>

б) Дополнительная литература:

1. *Умнова И. Г.* Современная музыка. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2011. — 138 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/46049/#1>
2. *Шабунова И. М.* О традиционных и новых подходах в изучении оркестровки // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2013. № 1. — С. 31–35. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174519/#1>
3. *Девятова О.Л.* Композитор в системе культуры [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98509?category_pk=2615#book_name

в) Фильмография.

«Актриса» - СССР 1943
«Александр Невский» - СССР, 1938
«Американец в Париже» - США, 1951

«Анна Каренина» - США, 1935
«Антон Иванович сердится» - СССР, 1941
«Броненосец «Потемкин»- СССР, 1925
«Гамлет» - СССР, 1964
«Гражданин Кейн» - США, 1941
«Дневник Анны Франк» - США, 1959
«Иван Грозный»- СССР, 1941
«Иваново детство»- СССР, 1962
«Идиот» - СССР, 1958
«Любовная история» - Англия, 1944
«Летят журавли»- СССР, 1957
«Максимка» - СССР, 1952
«Огни большого города» - США, 1931
«Они встретились в темноте»- Англия, 1943
«Пепе ле Мокко»- Франция, 1936
«Подросток» - СССР 1984
«Прибытие поезда» - Франция, 1896
«Разбойничья симфония»- Англия, 1935
«Ромео, Джульетта и тьма» - Чехословакия, 1954
«Свинарка и пастух»- СССР, 1940
«Собор Паижской Богоматери»- США, 1939
«Сто мужчин и одна девушка» - США, 1937
«Судьба человека», - СССР, 1959
«Убийство герцога Гиза» - Франция, 1908
«Цирк» - СССР, 1936
«Чапаев» - СССР, 1934
«Я пою для тебя»- Англия, 1934

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Курс композитор в кино гарантирует: знание основные функции киномузыки (комментария, символа, средства выражения переживаний и состояний героя и т.д.), этапы создания кинофильма.

Свободное ориентирование в сфере современной киномузыки, ее углубленный анализ и умение письменно изложить эти результаты — это важнейший вопрос композиторской специальности.

Студент должен хорошо усвоить специфическую терминологию, знать технические особенности создания кинофильма, ориентироваться в современных

тенденциях развития киноискусства.

2. Организация самостоятельной работы

В процессе самостоятельной подготовки к уроку студент повторяет пройденный теоретический материал, а также выполняет практические задания по анализу и написанию закадровой и внутрикадровой музыки, предварительно обозначенные преподавателем.

3. Материалы по реализации контроля

Формой контроля по курсу является экзамен. На них студент демонстрирует свои знания по предмету и свои собственные примеры сочинения закадровой или внутрикадровой музыки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Все компоненты курса изучаются в тесной связи и взаимодействии. Для практических работ привлекается разнообразная литература, а также DVD кинофильмов. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным особенностям студента, уровню его общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам.

Практические работы, выполняемые студентами дома, тщательно отбираются педагогом для прохождения каждой темы и подробно разбираются на уроке преподавателем, отмечаящим как наиболее правильные и интересные решения, так и неудачные. При этом главная задача состоит в том, чтобы разъяснить студенту, почему это хорошо, в чем заключается интерес и своеобразие решения, и наоборот: в чем именно студент ошибся, чего он не учел при решении. (Причинами неудачи могут быть ошибки разного порядка: неверное понимание строения и развития ткани, вялый подход к кульминации, «провалы» в звучности, непрактичность в изложении, ошибочный выбор тембра и т.п.). Здесь необходимо дать наиболее типичные случаи соединения тембров и правил расположения их в музыкальной ткани.

Встречаются случаи, когда один и тот же эпизод музыки может иметь различную трактовку и поэтому допускает разные варианты инструментовки. Важно учитывать взаимосвязь каждого из них с соседними эпизодами музыки. Именно так отыскивается наиболее правильное решение и оценка версий. Если студент все же колеблется в выборе, то желательно поддержать вариант, понравившийся ему, стимулируя творческую инициативу и развивающееся чувство оркестра. Если же решение неправильно и аргументировано педагогом, то студент обязан переделать данный эпизод.

Эффективность занятий повышается при использовании компьютера. Студент получает возможность реализовать свою практическую работу в собственном многоголосном и многотембровом исполнении, услышать звучание хора и тут же на уроке с помощью педагога подкорректировать сочинение.