

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

Рабочая программа дисциплины
Музыка в рекламе, кино и на телевидении

Основная профессиональная образовательная программа
«Менеджмент музыкального искусства»

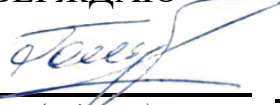
Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Менеджмент музыкального искусства

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной работе
«31»августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

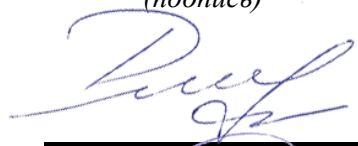
СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методического
управления
«31»августа 2021 г.

(подпись)

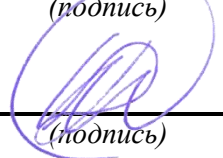
Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«31»августа 2021 г.

(подпись)

И.А. Репенак
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«31»августа 2021 г.

(подпись)

Д.Г. Родионова
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор: Шулекина К.В., преподаватель кафедры менеджмента музыкального искусства РАМ имени Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Сформировать у студентов представление о функциях музыки в кино, рекламе и на телевидении как неотъемлемой части современного теле- кино и рекламного производства. Познакомить студентов с особенностями использования музыки в:

- музыкально-просветительских программах
- телевизионных музыкальных шоу
- концертах
- прямых телетрансляциях музыкальных фестивалей и конкурсов
- музыкальных заставках в информационных и развлекательных программах
- рекламе
- кино

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и 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.
	<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.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального	<i>Знать:</i> – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний.

образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; – проводить с обучающимися разного возраста групповые занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего семестра второго года обучения. Дисциплина «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	3	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		51		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа студентов	Контроль
			Лекции	Семинары		
1.	Музыка в рекламе	72	17	-	49	6
2.	Музыка в кино	72	17	-	49	6
3.	Музыка на телевидении	72	17		49	6

1. Роль и место музыки в современных экранных искусствах

Исторические предпосылки. Принципы и особенности взаимодействия музыки и изображения. Звуковые компоненты экранного зрелища – речь, музыка, шумы.

2. Музыка в рекламе

Реклама как формат. История возникновения музыкальной рекламы. Интеграция музыкальных композиций в рекламу брендов. Музыкальные хиты в рекламе. Звезды в музыкальной рекламе. Рэп в рекламе. Реклама на радио.

3. Музыка в кино

Функции музыки в фильме. Музыкальная тема в киномузыке, её качественные характеристики. Методика работы режиссёра и композитора над темами. Понятие лейтмотива. Тембр в киномузыке. Музыкальная драматургия в фильме. Закадровая музыка и её функции в фильме. Внутрикадровая музыка и её функции в фильме. Основные задачи и методика работы режиссёра над внутрикадровой музыкой. Авторская музыка и компиляция в кино. Тенденции развития кинематографа и его связь с телевидением и видео культурой. Фильм-опера и киноопера, Музыкальная комедия, фильм-шоу и фильм-ревю. Киномюзикл. Кинокомпозиторы в отечественном и зарубежном кино.

4. Музыка на телевидении

Музыкальное оформление программ. Специфика телевизионных музыкальных шоу и прямых эфиров. Музыка в информационных программах. Авторское право.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Требования к зачету по дисциплине «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» включают в себя ответ на два теоретических вопроса.

Отвечая на вопросы, студент должен показать знание фактического материала дисциплины, умение анализировать основные тенденции в психологии управления и применять эти знания на практике.

При оценке на зачете необходимо иметь в виду следующие критерии: знание материала предмета (учебной дисциплины);

- умение выделять существенные положения предмета;
- умение формулировать конкретные и, прежде всего, профессиональные положения предмета;
- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.

При выставлении итоговой оценки на зачете преподаватель должен учитывать активность работы студента в течение всего курса.

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. Кайда, Л.Г. Интермедиаальное пространство композиции : монография / Л.Г. Кайда. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-9765-1669-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119344> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Т.Ф. Шак. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-2702-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112754> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434634>

б) Дополнительная литература:

1. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / А.Н. Сохор. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3317-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107022> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сурмели, А. Искусство телесценария : учебное пособие / А. Сурмели. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1748-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107988> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным героем : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08558-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434633>
4. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное пособие / М. А. Мясникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9861-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438098>
5. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09237-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/427496> (дата обращения: 04.09.2019).
6. Зельдович, Б. З. Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/446025>
7. Хренов, Н. А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история : монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 688 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09219-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/427452>

8. Феномен творческой неудачи в литературе : монография / А. В. Подчиненов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Подчиненова, Т. А. Снигиревой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06511-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441609>

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).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации для студентов

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций, а также в ходе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу).

Студентам необходимо обладать активной позицией в изучении материала, стремлением к поиску актуальной информации о развитии и функционировании сферы культуры и искусства.

Реализация дисциплины возможна с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Выбор образовательной платформы для реализации дисциплины устанавливается соответствующим локальным актом Академии

2. Организация самостоятельной работы

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» включает в себя: изучение лекционного материала; подготовку к контрольным работам и экзамену, подготовку к деловым играм, выполнение рефератов и других отчетных заданий, индивидуальную форму самостоятельной работы студента по его желанию.

Контроль самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» может осуществляться различными методами и средствами: путем периодических опросов, выступления студента с докладом на занятиях, проверки результатов домашних заданий, контрольных работ, ответов на экзамене.

Эффективное изучение специальных дисциплин, в том числе и курса «Музыка в рекламе, кино и на телевидении», как показывают исследования, и подтверждает практика организации учебного процесса, реально может быть достигнуто проведением тематических дискуссий по наиболее актуальным проблемам и вопросам исследования проблем менеджмента в сфере культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к зачету и итоговой оценке знаний студента на зачете.

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к зачету по материалу курса:

3 семестр

1. Музыка как искусство в условиях кинематографического синтеза.
2. Принципы и особенности взаимодействия музыки и изображения.
3. Функции музыки в фильме: изобразительная, психологическая, историко-контекстуальная, символическая. Их общая характеристика.
4. Музыкальное решение фильма, его формальные и смысловые составляющие, методика анализа.
5. Звуковые компоненты экранного зрелища – речь, музыка, шумы. Переменность функций между компонентами звукового решения фильма.
6. Реклама как формат.
7. История возникновения музыкальной рекламы. Этапы
8. Интеграция музыкальных композиций в рекламу брендов.
9. Музыкальные хиты в рекламе.
10. Звезды в музыкальной рекламе. Рэп в рекламе.
11. Реклама на радио. Специфика и особенности.
12. Музыкальная тема в киномузыке, её качественные характеристики. Методика работы режиссёра и композитора над темами.
13. Понятие лейтмотива. Тембр в киномузыке.
14. Музыкальная драматургия в фильме. Однотемная, двухтемная, многотемная музыкальная драматургия.
15. Закадровая музыка и ее функции в фильме.
16. Внутрикадровая музыка и ее функции в фильме. Основные задачи и методика работы режиссёра над внутрикадровой музыкой.
17. Авторская музыка и компиляция в кино.
18. Музыкальные цитаты в фильме. Методика работы режиссёра над цитатами.
19. Система жанров в музыкальном кино.
20. Крупнейшие кинокомпозиторы в отечественном и зарубежном кино.
21. Музыкальное оформление программ.
22. Специфика телевизионных музыкальных шоу и прямых эфиров.
23. Музыка в информационных программах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» является одной из основных при подготовке успешного выпускника-магистра и входит в часть учебного

плана, формируемую участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору.

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Методика проведения лекции по дисциплине «Музыка в рекламе, кино и на телевидении» предусматривает:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Программное обеспечение/образовательная платформа для реализации дисциплины с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий устанавливается соответствующим локальным актом Академии. Кроме того, преподавателю необходим персональный компьютер/ноутбук, подключенный к Интернету. Скорость интернета не менее 1 Мбайт в секунду. Компьютер обязательно должен быть оборудован веб-камерой, динамиками и микрофоном, ведь учебный процесс включает вебинары и аудиокурсы. Также рекомендуется использовать следующие браузеры: Google Chrome версии 55 и выше, Mozilla Firefox 36.0 и выше, Internet Explorer 8.0 и выше. Для использования сервисов Google for Education у каждого преподавателя должен быть создан корпоративный e-mail.

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.