

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 05.04.2022 10:47:44

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра специальной композиции и импровизации

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

31.05.2022

История музыки кино

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.06 Композиция

(уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «История музыки кино» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.06 Композиция** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель: зав. каф. Танонов А. В.

Рецензент: профессор, З. д. и. РФ А. А. Королев.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специальной композиции и импровизации,
«30» мая 2022 г., протокол № 5.

Содержание

1.Цели и задачи освоения дисциплины	4
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4.Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5.Содержание дисциплины	5
5.1.Тематический план	5
5.2.Содержание программы.....	7
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6.1.Список литературы.....	11
6.2.Интернет-ресурсы.....	12
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	12
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	12
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	13
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	13
8.4. Контрольные материалы.....	16
Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Специфика композиторской деятельности в XXI веке требует от выпускника-специалиста не только навыков работы в жанрах академической музыки, но и освоение технологий работы в жанрах прикладной музыки. Киномузыка, наряду с музыкой для театра, представляет собой отдельный пласт современной музыкальной культуры, освоение которого необходимо для воспитания современного композитора. Жанр киномузыки предоставляет возможность выпускнику-специалисту по специальности «Композиция» в полной мере проявить свой талант и полученные в процессе обучения навыки перед широкой аудиторией. Киномузыка, сформировавшись как особый вид музыкального творчества около 100 лет назад оказала, и продолжает оказывать влияние на развитие академического направления современной музыки. Крупнейшие композиторы XX века вписали «золотые страницы» в историю киномузыки, явив миру образцы музыки, эстетическая и художественная ценность которой выходит за рамки музыкального сопровождения конкретной киноистории, а становится самостоятельным музыкальным произведением. Среди композиторов, вписавших свое имя в историю музыки кино – К. Сен-Санс, Дж. Гершвин, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Г. Свиридов, А. Шнитке, С. Губайдулина и др..

Изучение курса «История музыки кино» позволит студенту-композитору расширить свой музыкальный и культурный кругозор, познакомиться с историей кинематографа и основными жанрами киномузыки, получить базовые навыки работы по созданию музыкального сопровождения к фильму. Основной задачей курса «История музыки кино» является освоение жанра киномузыки, как одного из самых востребованных прикладных жанров в современном музыкальном искусстве.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История музыки кино» входит в вариативную часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.06 Композиция. Данный курс предполагает владение материалом, изучаемым такими дисциплинами, как «Сочинение», «Сольфеджио», «Гармония», «Элементарная теория музыки», «Инструментовка», «Музыкальная информатика», «Компьютерные музыкальные технологии», «История русской музыки», «История зарубежной музыки».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> различные исторические типы культур
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности

Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		7	8
Контактная аудиторная работа	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	40	2	38
Вид промежуточной аттестации		КЗ	30
Общая трудоемкость: Часы	108	36	72
Зачетные единицы	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего	Количество часов	
			Контактная аудиторная работа	Контактная внеауд. и самост. работа
1	Исторический обзор киномузыки XX-XXI в.в.	2	2	
2	«Великий немой» Музыкальное сопровождение немого кино	2	2	
3	«Золотая эра» Голливуда (1930-1950) Макс Штайнер, Эрих Корнгольд, Дэвид Раксин, Бернард Херрманн	2	2	
4	Киномузыка СССР (1930-1950) И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Т. Хренников	2	2	
5	Музыкальные стили Голливуда (1950-1970) Элмер Бернстайн, Миклош Рожа, Генри Манчини, Дмитрий Темкин	2	2	
6	Киномузыка СССР (1950-1980) А. Зацепин, М. Таривердиев, Г. Гладков, А. Рыбников, Э. Артемьев, А. Шнитке, Б. Чайковский	2	2	
7	Киномузыка Европы (1950-1980) Э. Морриконе, В. Косма, Н. Рота, М. Легран, М. Жарр	2	2	
8	Киномузыка Голливуда (1970-2000) Дж. Уильямс, А. Сильвестри, Дж.	2	2	

	Голдсмит, Дж. Хорнер, Г. Яред, Ф. Гласс, А. Бадалamenti, Л. Шифрин			
9	Киномузыка Европы на рубеже XX-XXI в.в. Л. Эйнауди, Э. Серра, Г. Брегович, М. Найман, В. Киляр, Г. Грегсон-Уильямс, К. Мэнселл	2	2	
10	Киномузыка на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI в.в. А. Айги, Ю. Потеенко, Г. Канчели, А. Сигле	2	2	
11	Киномузыка Голливуда (2000-2015) Г. Шор, Х. Циммер, Т. Ньюман, А. Деспла, Д. Эльфман	2	2	
12	Род и жанр в кино. Влияние рода и жанра кинофильма на концепцию саундтрека	2	2	
13	Стилистические модели в киномузыке: историческая стилизация	2	2	
14	Стилистические модели в киномузыке: этно-стилизация и фольклор	2	2	
15	Стилистические модели в киномузыке: композиторские техники XX-XXI в.в.	2	2	
16	Стилистические модели в киномузыке: джаз, рок и поп-музыка	2	2	
17	Стилистические модели в киномузыке: электронная музыка	4	2	2
	ИТОГО часов в 7-м семестре:	36	34	2
18	Типы музыкальной драматургии фильма. Создание главной музыкальной темы фильма	4	2	2
19	2-х и 3-х темная музыкальная драматургия фильма	4	2	2
20	Песенная музыкальная драматургия фильма	4	2	2
21	Творческое решение жанра комедии	4	2	2
22	Творческое решение жанра триллера	4	2	2
23	Творческое решение мультипликационного фильма	4	2	2
24	Творческое решение фантастического фильма	4	2	2
25	Творческое решение документального фильма	4	2	2
26	Внутрикадровая музыка. Авторская музыка и компиляция	4	2	2
27	Программа секвенсор как инструмент создания современного	4	2	2

	саундтрека. На примере программы Steinberg Cubase 6			
28	Использование семплера в создании саундтрека, на примере семплера Native Instruments Kontakt 5	4	2	2
29	Обзор семплерных библиотек ч. 1	4	2	2
30	Обзор семплерных библиотек ч. 2	4	2	2
31	Шумовое решение фильма. Концепция использования шумов в кинопроизводстве	5	2	3
32	Обзор библиотек эффектов для шумового оформления фильма	5	2	3
33	Саунд-дизайн в современном кинематографе	5	2	3
34	Кинокомпозиторы Санкт-Петербурга: А. Петров, Г.Фиртич, И. Шварц, С. Слонимский, О. Каравайчук	5	2	3
	Итого часов в 8-м семестре:	72	34	38
	ВСЕГО ЧАСОВ	108	68	40

5.2. Содержание программы

Тема 1. *Исторический обзор киномузыки XX-XXI в.в..*

Киноискусство – синтетический вид искусства. Игровое, короткометражное и документальное кино. Кинематографические школы. Художественные приемы кинематографа. Функции музыкального сопровождения в кино. Исторический обзор киномузыки XX-XXI в.в..

Тема 2. *«Великий немой» Музыкальное сопровождение немого кино.*

Синхронизация изображения и звука. Техническая реализация музыкального сопровождения к немым фильмам. Таперы, ансамблевое и оркестровое сопровождение немого кино. Антологии и авторские сборники музыкального сопровождения для кино. Авторская музыка для немого кино: Дж. К. Брейл «Рождение нации», Ч. Чаплин - композитор, А. Онеггер «Колесо», Д. Шостакович «Новый Вавилон», Э. Майзель «Броненосец Потемкин».

Тема 3. *«Золотая эра» Голливуда (1930-1950) Макс Штайнер, Эрнст Корнгольд, Дэвид Раксин, Бернард Херрманн.*

Звуковое кино. «Певец джаза». Фильмы-мюзиклы. «Большой романтический стиль» в киномузыке Голливуда 1930-х - 1950-х г.г. «Унесенные ветром», «Кинг-Конг» М. Штайнера, «Приключения Робина Гуда», «Морской ястреб» Э. Корнгольда, Д. Раксин «Приключения Шерлока Холмса», Б. Херрманн «Гражданин Кейн».

Тема 4. *Киномузыка СССР (1930-1950) И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Т. Хренников.*

«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» И. Дунаевского, «Встречный» Д. Шостаковича, «Александр Невский», «Иван Грозный» С. Прокофьева, «Свинарка и пастух» Т. Хренникова, «Чапаев» Г. Попова. «Визуальные симфонии».

Тема 5. Музыкальные стили Голливуда (1950-1970) Элмер Бернстайн, Миклош Рожа, Генри Манчини, Дмитрий Темкин.

Поздний романтизм, джаз и рок-музыка в киномузыке Голливуда 1950-х – 1970-х г.г. «Великолепная семерка», «Человек с золотой рукой» Э.

Бернстайна, «Бен-Гур» М. Рожа, «Розовая пантера», «Ганн», «Завтрак у Тиффани», «Шарада» Г. Манчини, «Ровно в полдень», «Старик и море» Д. Темкина, «Беспечный ездок».

Тема 6. Киномузыка СССР (1950-1980) А. Зацепин, М. Таривердиев, Г. Гладков, А. Рыбников, Э. Артемьев, А. Шнитке, Б. Чайковский.

«Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Семнадцать мгновений весны», «Женитьба Бальзаминова», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино», «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Тема 7. Киномузыка Европы (1950-1980) Э. Морриконе, В. Косма, Н. Рота, М. Легран, М. Жарр.

«Профессионал», «Спрут», «Ромео и Джульетта», «Крестный отец», «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Папаши», «Шербурские зонтики», «Бассейн», «Лоуренс Аравийский», «Доктор Живаго».

Тема 8. Киномузыка Голливуда (1970-2000) Дж. Уильямс, А. Сильвестри, Дж. Голдсмит, Дж. Хорнер, Г. Яред, Ф. Гласс, А. Бадаламенти, Л. Шифрин. «Звездные войны», «Гарри Поттер и философский камень», «Список Шиндлера», «Роман с камнем», «Вспомнить все», «Имя розы», «Храброе сердце», «Английский пациент», «Кундун», «Тонкая голубая линия», «Твин Пикс», «Хладнокровный Люк».

Тема 9. Киномузыка Европы на рубеже XX-XXI в.в. Л. Эйнауди, Э. Серра, Г. Брегович, М. Найман, В. Килляр, Г. Грегсон-Уильямс, К. Мэнселл.

«1+1», «Пятый элемент», «Леон», «Аризонская мечта», «Пианино», «Дракула», «Шрек», «Марсианин», «Черный лебедь».

Тема 10. Киномузыка на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI в.в. А. Айги, Ю. Потеенко, Г. Канчели, А. Сигле.

«Страна глухих», «Орда», «Ночной дозор», «Белый тигр», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Телец».

Тема 11. Киномузыка Голливуда (2000-2015) Г. Шор, Х. Циммер, Т. Ньюман,

А. Деспла, Д. Эльфман.

«Властелин колец», «Отступники», «Гладиатор», «Скала», «Мадагаскар», «Побег из Шоушенка», «ВАЛЛ-И», «Зеленая миля», «Разрисованная вуаль», «Люди в черном», «Человек – Паук», «Алиса в стране чудес».

Тема 12. *Род и жанр в кино. Влияние рода и жанра кинофильма на концепцию саундтрека.*

«Жанровое» и «авторское» кино. Драма, комедия, авантюрный фильм. Жанровая система Голливуда. Жанровая система IMDb.

Тема 13. *Стилистические модели в киномузыке: историческая стилизация.*

А. Норт «Кто боится Вирджинии Вулф?», Ф. Ваксман «История монахини», Дж. Хорнет «Троя», «Стрелы Робин Гуда» Р. Паулс, В. Высоцкий, А. Зубов, «

Тема 14. *Стилистические модели в киномузыке: этно-стилизация и фольклор.*

Дж. Уильямс «Мемуары гейши», «Амистад», А. Филиппенко «Варвара-краса, длинная коса», Б. Чайковский «Женитьба Бальзаминова»

Тема 15. *Стилистические модели в киномузыке: композиторские техники XX-XXI в.в.*

Дж. Голдсмит «Омен», «Чужой», Дж. Уильямс «Близкие контакты третьей степени», «Искусственный разум», Д. Шайр «Захват поезда Пелэм 123», Дж. Хорнер «Игры разума», С. Губайдулина «Маугли», А. Шнитке «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Тема 16. *Стилистические модели в киномузыке: джаз, рок и поп-музыка.*

Семантика джаза, рока и поп-музыки в европейском и американском кино. Э. Бернстайн, М. Стайнер, Дж. Уильямс, М. Дунаевский, Г. Гладков. Эстетика музыкального сопровождения фильмов К. Тарантино.

Тема 17. *Стилистические модели в киномузыке: электронная музыка.*

Э. Артемьев «Солярис», «Сталкер»

Тема 18. *Типы музыкальной драматургии фильма. Создание главной музыкальной темы фильма.*

Однотемная, двутемная и песенная драматургия фильма. Принципы создания главной музыкальной темы фильма. Главные музыкальные темы Дж. Уильямса, Э. Морриконе и Х. Циммера: сравнительный анализ.

Тема 19. *2-х и 3-х темная музыкальная драматургия фильма.*

М. Миерович «Ежик в тумане», С. Прокофьев «Александр Невский», Х. Циммер «Гладиатор», В. Артемов, А. Шнитке «Прощание».

Тема 20. *Песенная музыкальная драматургия фильма.*

М. Таривердиев «Ирония судьбы или с легким паром», А. Зацепин «Иван Васильевич меняет профессию», «Брат» Наутилус, Г. Уоррен «Серенада солнечной долины», Дж. Кандер «Кабаре», «Чикаго».

Тема 21. *Творческое решение жанра комедии.*

«Огни большого города», «Великий диктатор» Ч. Чаплина, А. Ньюмана, А. Джонстона, Х. Падиля, «Отпетые мошенники» М. Гудмана, «Джентльмены удачи» Г. Гладкова, «Один дома» Дж. Уильямса, «Бриллиантовая рука» А. Зацепина.

Тема 22. *Творческое решение жанра триллера.*

«Терминатор» Б. Фидель, «Психо» Б. Херрманн, «Челюсти» Дж. Уильямса, «Основной инстинкт» Дж. Голдсмита, «Интервью с вампиром» Э. Голденталя, «Игра» Г. Шора.

Тема 23. *Творческое решение мультипликационного фильма.*

«Пиноккио» Ли Харлайн, По Дж. Смит, «Фантазия», «Фантазия 2000», «Бременские музыканты» Г. Гладкова, «Приключения капитана Врунгеля» Г. Фиртича, «Король лев» Э. Джона и Х. Циммера.

Тема 24. *Творческое решение фантастического фильма*

Дж. Уильямс «Звездные войны», Тото «Дюна», Д. Дэвис «Матрица», А. Зацепин «Тайта третьей планеты».

Тема 25. *Творческое решение документального фильма*

«Обыкновенный фашизм» А. Караманова, «Анна: от 6 до 18» Э. Артемьева, «Альберт Швейцер» А. Уайлдер, «Спорт, спорт, спорт» А. Шнитке.

Тема 26. *Внутрикадровая музыка. Авторская музыка и компиляция*

Внутрикадровая музыка в кино, как музыкальный эпизод мотивированный действием. Жанр киномюзикла. Приемы монтажа закадровой и внутрикадровой музыки. Особенности использования музыкальных цитат в кино.

Тема 27. *Программа секвенсор как инструмент создания современного саундтрека. На примере программы Steinberg Cubase 6*

Принципы функционирования программы секвенсора. Основные редакторы программы секвенсора: редактор аранжировки, клавишный редактор, нотный редактор, редактор списка сообщений, редактор карты темпа. Форматы видеофайлов поддерживаемые программой Cubase 6. Синхронизация видеоизображения и звука в программе Cubase 6.

Тема 28. *Использование семплера в создании саундтрека, на примере семплера Native Instruments Kontakt 5.*

Семплер – общие сведения. Структура инструмента (патча) в семплере

Kontakt. Структура базовой звуковой библиотеки семплера Kontakt.
Добавление библиотек сторонних разработчиков в семплер Kontakt.
Создание нового инструмента семплера Kontakt с использованием оригинальных семплов.

Тема 29. *Обзор семплерных библиотек ч. 1*

Оркестровые семплерные библиотеки – Cinesamples, East West, Spitfire Audio, Audiobro, Native Instruments.

Тема 30. *Обзор семплерных библиотек ч. 2*

Семплерная библиотека Венского симфонического оркестра. Особенности коммутации, интерфейса и функционирования VSL.

Тема 31. *Шумовое решение фильма. Концепция использования шумов в кинопроизводстве*

Теория шумов. Классификация шумов: акустические, электронные, гибриды. Шумовое оформление анимационного фильма. Технологии создания и синхронизации электронных шумовых эффектов на примере использования Native Instruments Reaktor 5.

Тема 32. *Обзор библиотек эффектов для шумового оформления фильма*

Шумовые библиотеки – Sound Ideas, Boom Library, The Hollywood Edge. Структура, система поиска, приемы использования.

Тема 33. *Саунд-дизайн в современном кинематографе.*

Звуковой дизайн, как процесс сочинения звука. Технологии, инструментарий, эстетика. Творчество выдающихся саунд-дизайнеров: Бена Барта, Ричарда Кинга, Дэна Дугана и др..

Тема 34. *Кинокомпозиторы Санкт-Петербурга: А. Петров, Г. Фиртич, И. Шварц, С. Слонимский, О. Каравайчук.*

«Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Человек-амфибия» А. Петрова, «Республика ШКИД», «Интервенция» С. Слонимского, «Золотой теленок», «Приключения капитана Врунгеля» (м/ф), «Доктор Айболит» (м/ф) Г. Фиртича, «Женя, Женечка и «катуша»», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» И. Шварца, «Город мастеров», «Принц и нищий» О. Каравайчука.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Холопова, В. Н. Композитор Альфред Шнитке : монография / В. Н. Холопова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-4674-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134278> (дата обращения: 16.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шак, Т.Ф. Методология анализа музыки кино в аспекте оперной драматургии (к проблеме лейтгармоний) / Т.Ф. Шак // Культурная жизнь Юга России. — 2014. — № 1. — С. 29-33. — ISSN 2070-075X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/journal/issue/290831> (дата обращения: 16.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шак, Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Т. Ф. Шак. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-5127-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134055> (дата обращения: 16.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

www.classic-online.ru,

www.imslp.org,

www.filmmusicmag.ru

www.mediamusic-journal.com

<https://e.lanbook.com>

<https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История музыки кино» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать</i> : различные исторические типы культур
	<i>Уметь</i> : объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
	<i>Владеть</i> : навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать</i> : основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;
	<i>Уметь</i> : анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности
	<i>Владеть</i> : навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве форм промежуточной аттестации существуют:

Зачеты с оценкой в 7-м и 8-м семестрах.

Зачеты проходят в форме показа фильма, или фрагментов фильма с музыкой студента.

В процессе осуществления образовательной деятельности применяются интерактивные технологии — семинары и практические занятия построены по принципу «обратной связи»: круглые столы, дискуссии, конференции, творческие показы/обсуждения и др.

Закрепление пройденного материала осуществляется в различных формах:

- Викторина. Студентам предлагается 10-15 фрагментов из списка рекомендуемых киномузыкальных произведений (каждый около 30-60 секунд звучания). Студенты должны правильно определить автора, сочинение, тональность, часть (если есть), название фильма.

- Коллоквиум. Студенты в устной форме отвечают на вопросы, связанные с предлагаемыми киномузыкальными произведениями и играют фрагменты наизусть на фортепиано.

- Свободная дискуссия о современной киномузыке, актуальных вопросах саунддизайна и звукорежиссуры.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, дискуссия				
<i>Знать</i> : различные исторические типы культур	<i>Знает</i> частично различные исторические типы культур в сфере	<i>Знает</i> различные исторические типы культур в сфере	<i>Знает</i> почти все различные исторические типы культур в	<i>Знает</i> в совершенстве различные исторические типы культур в

	киномузыки	киномузыки	сфере киномузыки	сфере киномузыки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, дискуссия				
<i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Не умеет:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Частично умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, дискуссия				
<i>Владеть:</i> – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Частично владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать</i> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте;	<i>Не знает</i> основные направления и стили киномузыки XX – начала XXI вв.; кинокомпозиторское творчество в историческом контексте;	<i>Знает</i> лишь частично основные направления и стили киномузыки XX – начала XXI вв.; кинокомпозиторское творчество в историческом контексте;	<i>Знает</i> основные направления и стили киномузыки XX – начала XXI вв.; кинокомпозиторское творчество в историческом контексте;	<i>Знает</i> основные направления и стили киномузыки XX – начала XXI вв.; кинокомпозиторское творчество в историческом контексте;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, викторина, дискуссия				

<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<i>Не умеет</i> анализировать киномузыку в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<i>Умеет</i> частично анализировать киномузыку в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<i>Умеет</i> анализировать киномузыку в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<i>Умеет</i> в полной мере анализировать киномузыку в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, дискуссия				
<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Частично владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Владеет</i> в полной мере навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: курсовая аннотация на собственные произведения (сочинения), коллоквиум, дискуссия				

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Критерии оценки творческих работ по специальности композиция:

- 1) Индивидуальность музыкального языка.
- 2) Оригинальность и точность творческого решения оригинальной музыкальной темы для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели.
- 3) Оригинальность творческого решения оркестровок (обработок) собственных и популярных тем киномузыки, качество их озвучания в программе Cubase.
- 4) Владение современными приемами игры на музыкальных инструментах.
- 5) Владение полифоническим письмом.
- 6) Владение приемами современной гармонизации.
- 7) Количество и качество докладов по пройденному материалу.
- 8) Количество оркестровок (обработок) собственных и популярных тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.
- 9) Качество организации исполнения представленных творческих работ, работа с исполнителями, монтаж фонограммы.
- 10) Участие представленных творческих работ на фестивалях и конкурсах, постановка в театрах,

использование музыки в саундтреках к фильмам. (Вне консерваторских стен)

11) Издание представленных творческих работ в печати и на аудио- видеоносителях, цифровое издание.

12) Исполнение представленных работ в проектах, посвященных музыкально-просветительской деятельности.

Оценка «отлично / зачет» выставляется в случае, если студент свободно сочиняет, предлагает несколько (более 2-х) вариантов творческого решения оригинальной музыкальной темы для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели, имеет несколько докладов по пройденному материалу, а так же обработки (оркестровки) собственных и популярных тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.

Оценка «хорошо / зачет» выставляется в случае, если студент сочиняет, предлагает один вариант творческого решения оригинальной музыкальной темы для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели, имеет один докладов по пройденному материалу, а так же одну обработку (оркестровку) собственной и популярной тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.

Оценка «удовлетворительно / зачет» выставляется в случае, если студент сочиняет, предлагает один вариант творческого решения оригинальной музыкальной темы для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели, не имеет докладов по пройденному материалу, а так же не имеет одну обработок (оркестровок) собственной и популярной тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.

Оценка «неудовлетворительно/незачет» выставляется в случае, если студент не может сочинить музыкальную тему для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели, не имеет доклады по пройденному материалу, а так же обработок (оркестровок) собственных и популярных тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Индивидуальность музыкального языка.	0-2	3	4	5
б) Оригинальность и точность творческого решения оригинальной музыкальной темы для кино в рамках заданного жанра и стилистической модели.	0-5	6-10	11-15	16-20
в) Оригинальность творческого решения оркестровок (обработок) собственных и популярных тем киномузыки, качество их озвучания в программе Cubase.	0-2	3	4	5
г) Владение современными приемами игры на музыкальных инструментах.	0-4	5-6	7-8	9-10
д) Владение приемами современной гармонизации.	0-4	5-7	8-11	12-15
е) Оригинальность творческой концепции произведения.	0-5	6-10	11-15	16-20
ж) Реализация поставленной творческой задачи, в соответствии с выбранными формой и жанром произведения.	0-4	5-7	8-11	12-15
з) Качество организации исполнения представленных творческих работ, работа с исполнителями, монтаж фонограммы.	0-4	5-6	7-8	9-10

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

8.4. Контрольные материалы

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы

и подготовки к семинарским занятиям

Каждый студент в течение года должен сделать два доклада по пройденному материалу (по докладу в каждом семестре).

Темы докладов:

«Великий немой» Музыкальное сопровождение немого кино

«Золотая эра» Голливуда (1930-1950) Макс Штайнер, Эрих Корнгольд, Дэвид Раксин, Бернард Херрманн

Киномузыка СССР (1930-1950) И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А.

Хачатурян, Т. Хренников

Музыкальные стили Голливуда (1950-1970) Элмер Бернстайн, Миклош Рожа, Генри Манчини, Дмитрий Темкин

Киномузыка СССР (1950-1980) А. Зацепин, М. Таривердиев, Г. Гладков, А. Рыбников, Э. Артемьев, А. Шнитке, Б. Чайковский

Киномузыка Европы (1950-1980) Э. Морриконе, В. Косма, Н. Рота, М. Легран, М. Жарр

Киномузыка Голливуда (1970-2000) Дж. Уильямс, А. Сильвестри, Дж. Голдсмит, Дж.

Хорнер, Г. Яред, Ф. Гласс, А. Бадаламенти, Л. Шифрин

Киномузыка Европы на рубеже XX-XXI в.в. Л. Эйнауди, Э. Серра, Г. Брегович, М.

Найман, В. Киляр, Г. Грегсон-Уильямс, К. Мэнселл

Использование семплера в создании саундтрека, на примере семплера Native Instruments Kontakt 5

Обзор семплерных библиотек и библиотек эффектов для шумового оформления фильма.

Саунд - дизайн в современном кинематографе

Киномкомпозиторы Санкт-Петербурга: А. Петров, Г. Фиртич, И. Шварц, С. Слонимский, О. Каравайчук

К зачету студент должен:

Предоставить несколько обработок (оркестровок) собственных и популярных тем киномузыки для малых инструментальных ансамблей, а так же для эстрадно-симфонических оркестров.

Предоставить аудиозаписи собственных музыкальных тем (более 2-х), выполненных с использованием программного обеспечения Cubase 6, Native Instruments Complete 8.

Исполнить по памяти (наизусть) популярные темы киномузыки XX-XXI в.в., авторов, музыка которых анализировалась во время прохождения данного курса.

Примерный перечень вопросов к зачету

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
7	1	Понятие музыкальной темы в киномузыке
	2	«Золотая эра» Голливуда (1930-1950)
	3	Киномузыка СССР (1930 - 1950)
	4	Киномузыка Европы (1950 – 1980)
	5	Особенности использования программ – секвенсоров и семплеров при создании киномузыки
	6	Обзор семплерных библиотек для Native Instruments Kontakt 5
8	7	Род и жанр в кино
	8	Стилистические модели киномузыки
	9	Типы музыкальной драматургии фильма

10	Особенности творческого решения триллера
11	Особенности творческого решения комедии
12	Обзор комплекса технических средств для создания киномузыки современным композитором

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

В качестве самостоятельной работы студент может:

сочинять оригинальные темы, используя в качестве киноматериала шедевры «немого» кино;

анализировать киномузыку выдающихся композиторов XX-XXI в.в.;

оркестровать популярные темы киномузыки с использованием программ секвенсоров, семплеров и синтезаторов;

Для лучшего освоения дисциплины «История музыки кино» студенту рекомендовано участие в совместных проектах со студентами – режиссерами Санкт-Петербургского Государственного института Кино и Телевидения.

Список литературы для самостоятельной работы

Деникин А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: учебное пособие. - М.: ГИТР, 2012. 394 с.

Чернышев А. В. Медиамузыка на телевидении: учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 112 с.

Бессмертный А., Эшпай В. Сто режиссеров американского кино. М.: ВНИИК, 1991. 166 с.

Воскресенская И. Н. Звуковое решение фильма. М.: Искусство, 1978. 126 с.

Дубинец Е. Made in the USA: Музыка — это все, что звучит вокруг.

Егорова Т. К. Музыка советского фильма: Историческое исследование. Дис. д-ра искусствоведения. М., 1998. 463 с.

Ждан В. Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. М.: Искусство, 1987. 494 с.

Кириллова Н. Б. Медиакультура от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 448 с.

Корганов Г., Фролов И. Кино и музыка: Музыка в драматургии фильма. М.: Искусство, 1964. 350 с.

Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания: учебное пособие. СПб.; М.: Лань, 2006. 432 с.

Лисса З. Эстетика киномузыки. М.: Музыка, 1970. 495 с.

Медведев Е., Трусова В. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство. М.: ДМК Пресс, 2010. 560 с.

Михайлов М. К. Этюды о стиле в музыке / сост., ред. и примеч. Ф. Вульфсона. Л.: Музыка, 1990. 283 с.

Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. 385 с.

Петров А., Колесникова Н. Диалог о киномузыке. М.: Искусство, 1982. 175 с.

Ручьевская Е. А. Функции музыкальной темы. Л.: Музыка, 1977. 158 с.

Скрёбков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Музыка, 1973. 446 с.

Теория современной композиции: учебное пособие / ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2005. 624 с.

Харон Я. Е. Музыка документального фильма: учебное пособие. М.: ВГРТК, 1974. 28 с.

Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие. СПб.: Лань, 2000. 320 с.

Теория современной композиции: учебное пособие / ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2005. 624 с.