

Пояснительная записка

Данная программа «Звуковое решение фильма» является адаптированным вариантом образовательной программы «Звуковое решение фильма» для студентов специализации «Фотовидеотворчество» КемГУКИ. Программа предназначена для обучения учащихся анимационного отделения Детской школы искусств № 50. Программа рассчитана на 5-летний срок обучения, при приеме учащихся в школу в возрасте 7-10 лет. Курс «Звуковое решение фильма» имеет очень важное значение в процессе обучения мультипликатора. Предмет «Звуковое решение фильма» тесно связан с предметами «Анимация», «Развитие речи / актерское мастерство», «Операторское мастерство», «Основы режиссуры фильма».

Цель данной программы:

Развитие творческих способностей, чувственного восприятия, творческой активности обучающихся; формирование у учащихся умения пользоваться звуковой выразительностью и разнообразием звукозрительных решений анимационного фильма.

Задачи:

1. Научить озвучивать фильмы так, чтобы звук и изображение сливались в единстве полифонического звукозрительного образа.
2. Научить обращаться со звуковыми компонентами, составляющими сумму выразительных средств фильма;

Структуру курса составляют следующие разделы:

1. «Звук как выразительное средство фильма»;
2. «Музыка как выразительный элемент звукозрительного образа»;
3. «Шумы как элемент звукооряда фильма. Звуковое богатство окружающего мира»;
4. «Речь в фильме»;
5. «Киномузыка»;

6. «Звукозапись»;
7. «Звуковое решение фильма».

Программа курса предусматривает проведение уроков, которые проводятся в традиционной форме, включающих в себя прослушивание аудиоматериала, конспектирование, чтение текста под музыку, просмотр фильмов с последующим анализом звуковых решений; нетрадиционные виды: например, урок - музыкальное путешествие по разным странам, викторины, конкурсы и другие виды занятий.

В результате изучения курса «Звуковое решение фильма» учащийся должен знать основные понятия курса; понимать вопросы, связанные со звуковым оформлением фильмов; уметь использовать полученные знания на практике.

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью текущего опроса, зачетов и экзаменов по итогам четверти, в конце года. Полученные знания учащийся реализует в создании фильмов, оценка звукового решения авторского фильма влияет на экзаменационную оценку по окончании обучения.

Курс общим объемом 170 часов, изучается с 1 по 4 класс (основное обучение) - 136 часов, 5 класс (профориентационное обучение)-34 часов.

**Учебно - тематический план
курса «Звуковое решение фильма»**

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
	Раздел 1. Звук как выразительное средство фильма				
1.1.	Введение в предмет.	1	1		
1.2.	Что такое звук.	3	1	2	
1.3.	Звук как выразительное средство фильма.	10	2	8	1 четверть - текущий опрос
1.4.	Средства звуковой выразительности: музыка, речь, шумы.	10	3	7	2 четверть - зачет
	ИТОГО по разделу:	24	7	17	
	Раздел 2. Музыка как выразительный элемент звукозрительного образа				
2.1.	Озвучивание музыкой. Музыкальное решение фильма. Авторская музыка фильма.	3	1	2	3 четверть – текущий опрос
2.2.	Выразительные средства музыки.	3	2	1	
2.3.	Группы музыкальных инструментов.	4	2	2	4 четверть - зачет
2.4.	2 год обучения Контрапункт.	2	1	1	
2.5.	Лейтмотив.	2	1	1	

2.6.	Музыка сквозь века.	4	1	3	1 четверть – текущий опрос
2.7.	Разнообразие направлений и течений музыкального искусства.	4	1	3	
2.8.	Музыка и слово.	4	2	2	2 четверть – зачет
2.9.	Танцевальная и балетная музыка.	3	1	2	
2.10.	Творчество знаменитых композиторов.	5	2	3	
	ИТОГО по разделу:	34	13	21	3 четверть – текущий опрос
	Раздел 3. Шумы как элемент звуоряда фильма. Звуковое богатство окружающего мира.				
3.1.	Звуки животного мира.	4	1	3	
3.2.	Звуки театра. Звуки толпы.	2	1	1	
3.3.	Звуки людей (плач, смех и т.д.).	2	1	1	4 четверть - зачет
	3 год обучения				
3.4.	Звуки леса.	3	1	2	
3.5.	Шум природы (воды, дождя, ветра и т.д.).	3	1	2	
3.6.	Звуки города.	3	1	2	1 четверть – текущий опрос
3.7.	Звуки деревни.	3	1	2	
3.8.	Шумовой фон как выразительное средство кино.	4	2	2	2 четверть - зачет
	ИТОГО по разделу:	24	9	15	

	Раздел 4. Речь в фильме.				
4.1.	Речь как выразительный элемент звукозрительного образа.	4	2	2	
4.2.	Компоненты звукоряда фильма: реплики персонажей, диалог, монолог, дикторский текст.	6	3	3	3 четверть – текущий опрос
4.3.	Закадровое звучание речи.	4	2	2	
4.4	Внутрикадровое звучание речи.	3	2	1	4 четверть - зачет
	ИТОГО по разделу:	17	9	8	
	Раздел 5. Киномызыка.				
5.1.	Музыка для кино.	3	2	1	
5.2.	Музыка немого кино.	2	1	1	
5.3.	Музыка в мультипликационном фильме.	3	2	1	1 четверть - текущий опрос
	4 год обучения	4	2	2	
5.4.	Музыка внутрикадровая и закадровая.	4	2	2	
5.5.	Как пишется музыка к фильму.	4	2	2	2 четверть - зачет
5.6.	Творчество композиторов, пишущих музыку для кино.	9	2	7	3 четверть – текущий опрос
	ИТОГО по разделу:	25	11	14	

	Раздел 6. Звукозапись.				
6.1.	Воспроизведение звука.	4	1	3	4 четверть - экзамен
6.2.	Звукозапись аналоговая, цифровая, многоканальная. Аппаратные средства.	4	2	2	
	5 год обучения				
6.3.	Студия звукозаписи мультипликационных фильмов.	4	2	2	
	ИТОГО по разделу:	12	5	7	
	Раздел 7. Звуковое решение фильма.				
7.1.	Изображение и звук.	4	2	2	1 четверть – текущий опрос
7.2.	Звукозрительный образ в кино.	4	2	2	2 четверть - зачет
7.3.	Звуковое решение мультипликационного фильма.	8	3	5	
7.4.	Компоненты звукового ряда фильма	4	1	3	3 четверть – текущий опрос
7.5.	Композитор и анимационное кино.	8	4	4	4 четверть - экзамен
	Резервное время для просмотров.	6	-	6	Применение полученных знаний для озвучивания.
	ИТОГО по разделу:	34	12	22	
	ВСЕГО по курсу:	170	66	104	

Содержание курса «Звуковое решение фильма»

Раздел 1. Звук как выразительное средство фильма.

Тема 1. Введение в предмет. Особенности изучаемого курса.

Тема 2. Что такое звук.

Природа звука. Звук как физическое явление. Источники звука, основные характеристики источников звука. Способы его передачи. Физическое представление о звуке как о колебательном процессе. Звуки музыкальные и шумовые.

Тема 3. Звук как выразительное средство фильма.

Звуковое сопровождение фильма может быть различным. Авторский комментарий, дикторский текст, музыка, шумы.

Звук как мощное выразительное средство, позволяющее в сочетании с изображением создавать целостное произведение, которое в наиболее полной форме передает зрителю мысли и чувства, волнующие авторов фильма.

Тема 4. Средства звуковой выразительности: музыка, речь, шумы.

Музыка — одно из действенных выразительных средств фильма. Музыка как средство выявления идеи фильма, создания у зрителя настроения, отвечающего тому или иному эпизоду, эмоционального отклика. Взаимодействие музыки с изображением, речью, шумами, ритмом и темпом монтажа.

Речь — основное выразительное средство звукового решения фильма. Речь в форме дикторского текста, авторского комментария. Диалог, монолог, закадровый комментарий. Речь в качестве фона.

Шумы или натурные звуки как выразительное средство кино.

Раздел 2. Музыка как выразительный элемент звукозрительного образа.

Тема 1. Музыка как эстетическая категория. Музыка — язык чувств и переживаний. Выразительное и изобразительное в музыке. Особенности музыкального образа. Музыка оригинальная и компилятивная. Музыкальная пауза. Озвучание музыкой. Музыкальное решение фильма. Авторская музыка фильма.

Тема 2. Выразительные средства музыки, их краткая характеристика. Метр. Ритм. Мелодия. Структура. Гармония. Тембр. Функциональные

особенности понятия «ритм» в жизни и в искусстве. Значение темпо — ритма в раскрытии музыкального образа.

Тема 3. Группы музыкальных инструментов: деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, струнные инструменты, ударные инструменты, клавишные инструменты, электрические инструменты. С. Прокофьев музыкальная сказка «Петя и волк».

Тема 4. Понятие «контрапункт» в искусстве. Использование принципа контрапункта для создания ассоциативных впечатлений, рождающих определенное драматургическое содержание материала.

Тема 5. Лейтмотив как принцип повторноеTM музыкальных тем, сквозного проведения их через фильм, ведущая музыкальная тема. Песня — лейтмотив в фильме.

Тема 6. Музыка сквозь века. Музыка античных времен. Особенности возникновения и развития музыки Средневековья. Разнообразие стилевых направлений в классической музыке: барокко, классицизм, романтизм, их краткая характеристика. Музыка XX века, течения и направления.

Тема 7. Разнообразные направления в музыке: народная музыка, эстрадная музыка, этническая музыка, джаз, поп и рок — музыка.

Тема 8. Музыка и слово. Вокальная музыка, общая характеристика. Краткая характеристика музыкальных жанров: песня, романс, кантата, месса, оратория. Понятие «речитатив».

Музыка и театр. Опера, краткая характеристика жанра: опера-серия, опера-буффа. Оперетта, краткая характеристика возникновения. Мюзикл особенности строения.

Тема 9. Танцевальная и балетная музыка.

Танец и его разнообразие. Виды танцев. Классические и современные танцы. Выразительные возможности танцев. Балет, краткая характеристика жанра. Слушание отрывков из балетов (на выбор преподавателя).

Тема 10. Творчество композиторов-классиков в содружестве с экранными искусствами. Жизненный и творческий путь зарубежных композиторов: И.С.Баха, А.Вивальди, В.А.Моцарта, Ф.Шуберта. Жизненный и творческий путь русских композиторов: М.И. Глинка, П.И. Чайковский. Слушание музыки.

Раздел 3. Шумы как элемент звукооряда фильма. Звуковое богатство окружающего мира.

Тема 1. Звуки животного мира: домашние животные, дикие животные. Звуки обитателей моря.

Тема 2. Звуки театра. Звуки толпы. Импровизация звуков. Звукоподражание.

Подражание как умение внимательно слушать, слышать, наблюдать, способность точно передать интонации, произношение, эмоции. Звучание различных голосов природы и голос человека, подражающего звукам.

Тема 3. Звуки людей. Плач, смех и т.д.

Изображение голосом различных состояний человека, его чувств и эмоций (радость, испуг, восхищение, злость и т.п.).

Тема 4. Звуки леса.

Звуки леса и его обитателей: соловей, певчий дрозд, черный дрозд, воробей, ворон, выпь, глухарь, горихвостка, грач, жаворонок, журавль, зяблик, кукушка и др. Медведь, волк, лиса, леопард, рысь, лев, олень, белка, сурок, суслик и др.

Тема 5. Шум природы (воды, дождя, ветра и т.д.).

Гроза. Море. Морской прибой. Морское побережье. Водопад. Ручей. Тропический дождь. Атлантический океан. Ураган.

Тема 6. Звуки города.

Шум городских улиц. Звуки городских птиц. Звуки голосов, машин и т.п.

Тема 7. Звуки деревни.

Пение птиц. Музыка природы. Звуки деревенских животных.

Тема 8. Шумовой фон как выразительное средство кино. Шумы синхронные и несинхронные. Закадровые и внутрикадровые шумы. Натуральные и имитируемые шумы. Фоновые шумы. Контрапунктическое использование шумов. Образность шумов.

Раздел 4. Речь в фильме.

Тема 1. Речь как выразительный элемент звукозрительного образа.

Компоненты звукооряда фильма: реплики персонажей, диалог, монолог, дикторский текст.

Дикторский текст от автора - авторский комментарий, музыка, пение, шумы, паузы.

Влияние речи на зрительный ряд. Достижение наибольшей выразительности, образности звучащего с экрана слова с помощью актерского мастерства исполнителей и мастерства звукооператора.

Тема 2. Закадровое звучание речи. Рассказ от первого лица. Дикторский текст. Закадровый комментарий. Закадровая речь, в частности дикторский текст, произносимая невидимым человеком, поясняющая, комментирующая, углубляющая изображение; голос — образ.

Требования, предъявляемые к искусству авторского чтения: совершенство произношения, дикции, умение пользоваться ритмом, темпом и интонацией речи, с целью точной передачи мыслей и чувств, заложенных в содержании текста.

Тема 3. Внутрикадровое звучание речи.

Требование к внутрикадровой речи: непринужденность произношения, со всеми особенностями рассказчика, вплоть до присущих ему дефектов произношения.

Тонирование озвучание ранее снятого изображения репликами. Репетиции актеров как необходимое условие точного совпадения произносимых ими слов и фраз с артикуляцией персонажей, говорящих на экране. Органичность звучания.

Раздел 5. Киномузыка.

Тема 1. Музыка для кино.

Музыка в фильме — специфический род музыкального искусства, компонент фильма, одно из художественных средств создания экранного образа.

Органичность музыки, её соответствие изображению, либо по . совпадению, либо по контрасту. Какой она должна быть? На этот вопрос / авторы фильма пытаются ответить в каждом отдельном случае.

Тема 2. Музыка немого кино.

Звук в немом фильме. Институт таперства. Сопровождение фильма пианистами - иллюстраторами, инструментальными ансамблями, оркестрами, исполнявшими популярные пьесы, танцы, импровизации, характер которых ассоциировался с экранной ситуацией (галоп — погоня). Шостакович Д.Д. как тапер. Оригинальная музыка, сочинявшаяся к •• фильмам: «Понизовая вольница», композитор М. Ипполитов — Иванов, 1908; «Броненосец «Потемкин», композитор Э. Майзель. 1925).

Тема 3. Студия звукозаписи мультфильмов.

Микрофонная комната, звукооператорская. Звуконепроницаемость микрофонной комнаты. Магнитофоны. Микшеры. Незаменяемость микшеров в озвучивании мультипликационных фильмов. Фонотека.

Раздел 7. Звуковое решение фильма.

Тема 1. Изображение и звук — это составляющие, из которых складывается фильм.

Главное требование к озвучанию фильма— изображение и звук должны органично слиться в единый звукозрительный образ.

Тема 2. Звукозрительный образ в кино — синтез пауз и музыки, молчания и шумов, диалога и мимического действия.

Использование всех компонентов звукооряда позволяет автору более глубоко передать зрелю содержание кадра, охарактеризовать место и время действия, окружающую обстановку, создать нужное настроение, облегчает переходы от кадра к кадру, между сценами и эпизодами.

Тема 3. Звуковой ряд фильма. Компоненты: речь — реплики, диалог, дикторский текст; музыка, пение, шумы.

В звуковом ряде, как и в образительном, ведется монтаж так, чтобы звук или подчеркивал, полнее раскрывал содержание кадра, или, наоборот, контрастировал с ним, чтобы оттенить мысль автора. Органичное соединение монтажной и музыкальной структуры фильма. Ритм и темп. Создание эмоционального строя фильма, его настроения, чувственной окраски.

Тема 4. Звуковое решение мультипликационного фильма. Особенности звукового решения мультфильмов. Совпадение голосов с образом персонажа, с его артикуляцией. Необычное звучание музыкальных инструментов, шумов, трансформированных голосов.

Тема 5. Композитор и мультипликационное кино. Творчество А. Петрова, Е. Крылатова, А. Рыбникова. Г. Гладкова.

**Контрольные задания
по предмету «Звуковое решение фильма».**

1 класс

1 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Каких домашних животных вы знаете?
2. Где живут и чем питаются домашние животные (корова, лошадь, свинья, куры, утки, гуси, индюк, кошка, собака)?
3. Какие звуки издают эти животные?

2 четверть: зачет.

1. Что такое звук?
2. Зачем нужен звук в фильме?
3. Какую роль играет музыка в фильме?
4. Как воздействуют речь и шумы на зрителя?
5. Для чего в фильме используют реплики персонажей и диалог?
6. Как вы думаете, что такое авторская музыка?

3 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Где живут дикие животные?
2. Какие звуки они издают?
3. Какие звуки характеризуют местность их обитания?
4. Видели ли вы фильмы об этих местах?
5. Вы хотели бы там побывать, почему?
6. Какого зверя в этих местах называют «царем» и почему?

4 четверть: зачет.

1. Творческое задание: создание звуковой картины.

2 класс

1 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Что такое музыка?
2. Зачем нужна музыка?
3. Какую музыку вы знаете?
- 4.

2 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Что такое контрапункт?
2. Использование контрапункта.
3. Лейтмотив.

3 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Что такое народная музыка?
2. Что такое опера?
3. Что такое мюзикл? Почему ему дали такое название?

4 четверть: зачет.

1. Из чего состоит музыка?
2. Какие музыкальные инструменты вы знаете?
3. Определите по звуку, какой это инструмент.
4. Какие направления в музыке вы знаете?

3 класс

1 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Что входит в «городские» звуки?
2. Отличие звуков города от деревни.
3. Давайте, определим на слух звуки (включить магнитофон): звуки природы, техники, звуки толпы, непонятные звуки и т.д.

2 четверть: зачет.

1. Задание на воображение: по звукам города, которые будут представлены, нарисовать картину городской жизни.

3 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Что такое синхронные шумы и несинхронные?
2. Почему шумовой фон – это выразительное средство в кино?
3. Как вы понимаете шум натуральный и имитируемый?
4. Как используется монолог и диалог в фильме?
5. Зачем нужен монолог?
6. Что несет в себе диалог?
7. Что значит рассказ от первого лица?

4 четверть: зачет.

1. Закадровое и внутрикадровое звучание речи и музыки.
2. Диалог, монолог, дикторский текст, шумы, пауза и мимические действия, авторский текст и авторское чтение (его особенности).

4 класс

1 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Какая музыка используется в кино?
2. Какую музыку использовали в немом кино?
3. Можно ли сказать, что музыка немого кино отличается от музыки звукового кино?
4. Назовите достоинства музыки звукового кино.
5. Какую функцию выполняет музыка в немом кино?

2 четверть: зачет.

1. Как пишется музыка к фильму?
2. Работа композитора над музыкой к фильму.

3 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Каких вы знаете композиторов, пишущих музыку к мультфильму?
2. В чем заключаются особенности звукового решения мультипликационного фильма?

4 четверть: экзамен.

1. Как работает студия звукозаписи мультфильмов?
2. Выбор технических характеристик для студии.

5 класс

1 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Как сочетается изображение и звук?
2. Что такое звукозрительный образ в кино?
3. Что такое пауза?
4. Можно ли сказать, что пауза – это равноценный компонент звукооряда, почему?
5. Какие вы знаете компоненты звукового ряда в игровом (художественном) кино?

2 четверть: зачет.

1. Специфика: закадрового голоса, внутрикадрового и дикторского текста.
2. Звуковой ряд фильма.

3 четверть: текущий опрос по пройденным темам.

1. Кто изобрел фонограф?
2. С помощью чего можно воспроизвести звук?
3. Какие способы звукозаписи вы знаете?
4. Перечислите аппаратные средства, которые знаете.

4 четверть: экзамен.

1. Драматургия звукооряда.
2. Необычное звучание музыкальных инструментов, шумов, трансформированных голосом.
3. Гармоническое соединение голоса актера с озвучиваемым персонажем мультфильма.

Словарь («Звуковое решение фильма»)

Балет – вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Виды кино –

- 1) художественный, или игровой фильм;
- 2) документальное кино;
- 3) научно-популярное кино (включающее учебное кино);
- 4) мультипликационное кино.

Внутрикадровый монтаж – организация пространства кинокамерой.

Ведевиль – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами.

Жанр – исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного произведения.

Документальность – апелляция к факту, цитирование источников, привлечение фотоматериалов и вещественных свидетельств.

Документальное кино – это вид киноискусства, основанный на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений.

Драматургия, драма – (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов художественной литературы.

Звук – физическая величина.

Кадр – важнейший элемент экранных искусств, обозначающий пространственные границы фото-теле- или киноизображения.

Монтаж – (фр. «сборка») режиссер собирает фильм из различных слагаемых.

План – важнейший элемент экранных искусств, это масштаб изображения в кадре.

Ракурс – важнейший элемент экранных искусств, угол наклона оптической оси по вертикале.

Телевидение – (от греч. «далеко» и «видение») - многозначное. Оно служит для обозначения как специальной техники, с помощью которой изображение передается на большие расстояния, так и передач, которые мы смотрим на экранах наших телевизоров.

Мелодрама – пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.

Фарс – комедия – водевиль легкого содержания с чисто комическими приемами.

Экранизация – произведение киноискусства, созданное на основе произведения другого вида искусства: литературы, драматического и музыкального театра, включая оперу и балет.

Литература:

1. Воскресенская, И.Н. Звуковое решение фильма. - М.: Искусство, 1984.
2. Ди Специо, М.Э. Свет и звук. Занимательные опыты - М.: АСТ. Астрель, 2004.
3. Детская музыкальная энциклопедия. - М.: АСТ.Астрель, 2003.
4. Интерактивная энциклопедия музыкальных инструментов.- М.: Союз Мультимедиа, 1997.
5. Корганов, Т.И., Фролов, И.Д. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма. - М.: Искусство, 1964.
6. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. - М.: Просвещение, 1989.
7. Петров, А., Колесникова, Н. Диалог о киномузыке. - М.: Искусство, 1982.
8. Светличная, Л.В. Новая сказка о музыке. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
9. Трахтенберг, Л. С. Мастерство звукооператора. - М.: Искусство, 1972.