Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Пушкинская ул., д. 268, 426008, г. Ижевск. Тел.: (3412) 77-68-24. E-mail: mveu@mveu.ru, www. mveu.ru
ИНН 1831200089. ОГРН 1201800020641

20.12.2024 Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических работ

при изучении профессионального модуля

ПМ.03 Разработка и реализация звукового решения кино- и телефильма

по специальности

55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)

Ижевск, 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02331665009DB114B6428B01EEA9C49F16
Владелец: Новикова Варвара Валентиновна
Действителен: с 28.06.2024 до 28.09.2025

Практическая работа – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную учащимся работу, которую представляют для защиты преподавателю.

В процессе практического занятия учащиеся выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию Государственных требований.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки в виде работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

К практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке учащихся.

I. Практические работы:

Раздел 1. МДК 03.01 Физические основы звука. Разработка звукового и музыкального решения фильма

Практическое занятие № 1. Выполнить анализ киномузыки различных школ и периодов, объем часов 6.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
Цель практической работы - сформировать общие представления о принципах применения звука в кино.
Задания
1). Просмотреть предложенные фрагменты фильмов разных стилей и эпох.
2). Выделить в каждом из фрагментов звуковое решение: использование музыки, речи, шумов, соотношения внутрикадрового и закадрового звука, использование приемов иллюстрации, дополнения и контрапункта.
3). Ответить на вопрос: какой художественный эффект создается благодаря такому звуковому решению, как звук формирует атмосферу и смысл фильма?
4). Обсуждение в группе.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и роли музыки в общей концепции фильма;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и роли музыки в общей концепции фильма;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и роли музыки в общей концепции фильма;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 2. Определить в конкретном фильме соотношение трех компонентов звукового ряда – шумов, речи и музыки, объем часов 10.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма
Цель практической работы - отработать базовые компоненты звукового решения фильма.
Задания
1). Просмотреть предложенные фильмы.
2). Выделить звуковое решение: использование музыки, речи, шумов.
3). Ответить на вопрос: какой художественный эффект создается благодаря такому звуковому решению, как звук формирует атмосферу и смысл фильма? Привести примеры, аргументировать.
4). Представить в виде презентации перед аудиторией.
5). Обсуждение.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 3. Обработка аудиосигналов, объем часов 10.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма

У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров
У4 владеть техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму
Цель практической работы - сформировать навыки обработки аудиосигналов.
Задания
1). Подготовить к работе компьютер с аудиоредактором.
2). Записать речь актера с помощью профессионального оборудования.
3). Обработать звуковой сигнал в аудиоредакторе.
4). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
5). Обсуждение.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием технических аспектов обработки аудиосигналов;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании технических аспектов обработки аудиосигналов;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании технических аспектов обработки аудиосигналов;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 4. Разработка звукового и музыкального решения фильма, объем часов 10.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
Цель практической работы - научиться разработке звукового и музыкального решения фильма на этапах препродакшен, продакшен и постпродакшен.
Задания
1). Изучить предложенный киносценарий и режиссерский сценарий.
2). Разработать звуковое решение фильма с использованием музыки, речи, шумов, соотношения внутрикадрового и закадрового звука, приемов иллюстрации (звука по отношению к изображению), дополнения и контрапункта.
3). Обсудить разработанное звуковое решение с преподавателем и получить обратную связь.
4). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
5). Обсуждение.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и специфики разработки звукового и музыкального решения фильма;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и разработки звукового и музыкального решения фильма; .
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и разработки звукового и музыкального решения фильма;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 5. Регулировка и изменение параметров звукового решения фильма объем часов 10
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма
У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров
У4 владеть техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму
Цель практической работы - освоить навыки регулировки и изменения звука.
Задания
1). Изучить предложенный киносценарий и режиссерский сценарий.
2). Разработать звуковое решение фильма с использованием музыки, речи, шумов, соотношения внутрикадрового и закадрового звука, приемов иллюстрации (звука по отношению к изображению), дополнения и контрапункта.
3). Обсудить разработанное звуковое решение с преподавателем и получить обратную связь.
4). Внести коррективы в звуковое решение фильма в соответствии с замечаниями преподавателя.
5). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
6). Обсуждение.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики регулировки и изменения параметров звукового решения фильма;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании специфики регулировки и изменения параметров звукового решения фильма;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании специфики регулировки и изменения параметров звукового решения фильма;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Раздел 2. МДК 03.02 Технология записи звука на съемках фильма

Практическое занятие № 6. Коммутация оборудования: схемы и организация записи и мониторинга, объем часов 8.

УЗ Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

Цель практической работы – формирование умений по записи и мониторингу звука.

Задания

1). Изучить предложенный киносценарий и режиссерский сценарий (фильма или фрагмента).

2). Разработать звуковую экспликацию фильма и получить обратную связь от преподавателя.

2). Подготовить список необходимого звукового оборудования.

3). Выставить и подключить звуковое оборудование.

4). Произвести запись звука в соответствии с поставленными задачами.

5). Представить получившийся результат преподавателю. При необходимости откорректировать.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием технических аспектов коммутации оборудования, организации записи и мониторинга звука;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании технических аспектов коммутации оборудования, организации записи и мониторинга звука;

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании технических аспектов коммутации оборудования, организации записи и мониторинга звука;

2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 7. Многоканальные рекордеры, основные типы, используемые в индустрии. Многоканальная запись. Звуковые отчеты (sound reports). Наименование файлов: метаданные в звуковом файле (персонаж, микрофон и пр.), организация и систематизация звукового материала, объем часов 8.

УЗ Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

Цель практической работы - освоить навыки работы по записи звука, работе со звукозаписывающим оборудованием, составлению звуковых отчетов.

Задания

1). Изучить предложенный киносценарий и режиссерский сценарий (фильма или фрагмента).
2). Разработать звуковую экспликацию фильма и получить обратную связь от режиссера.
2). Подготовить список необходимого звукового оборудования.
3). Выставить и подключить звуковое оборудование.
4). Произвести запись звука в соответствии с поставленными задачами.
5). Произвести архивацию звуковых файлов.
6). Представить преподавателю. При необходимости откорректировать.
7). Обсуждение в группе.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием технических аспектов использования многоканальных рекордеров и составления звуковых отчетов;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании технических аспектов использования многоканальных рекордеров и составления звуковых отчетов;

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании технических аспектов использования многоканальных рекордеров и составления звуковых отчетов;

2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 8. Запись дополнительных фонов и специальных эффектов. Основные принципы и художественное обоснование, объем часов 10.

У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма

У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма

У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

Цель практической работы - отработать навыки записи фонов и спец.эффектов.

Задания

1). Разработать звуковую экспликацию фильма с использованием дополнительных фонов и спецэффектов.
2). Подготовить список необходимого звукового оборудования.
3). Выставить и подключить звуковое оборудование.
4). Произвести запись звука в соответствии с поставленными задачами.
5). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
6). Обсуждение.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием технических аспектов записи дополнительных фонов и спец.эффектов;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании технических аспектов записи дополнительных фонов и спец.эффектов;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании технических аспектов записи дополнительных фонов и спец.эффектов;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 9. Микрофоны. Типы микрофонов: направленные микрофоны, петличные микрофоны, радиосистемы. Принцип работы бум-оператора на площадке, настройка, согласование частот, объем часов 8.
УЗ Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров
Цель практической работы - закрепить на практике навыки работы с микрофонами.
Задания
1). Прописать принципы работы бум-оператора на площадке.
2). Разработать звуковую экспликацию фильма (фрагмента).
3). Подготовить список необходимого звукового оборудования.
4). Выставить и подключить звуковое оборудование.
5). Произвести запись звука с помощью микрофонов и радиосистем в соответствии с поставленными задачами.
6). Произвести архивацию звуковых файлов.
7). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
8). Обсуждение.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики работы микрофонов разных типов и принципов работы бум-оператора на площадке;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании специфики работы микрофонов разных типов и принципов работы бум-оператора на площадке;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании специфики работы микрофонов разных типов и принципов работы бум-оператора на площадке;.
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности

Практическое занятие № 10. Наушники. Принцип работы, типы. Технический микс для съемочной группы. Вспомогательные радиоканалы, объем часов 8

У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

Цель практической работы - освоить приемы работы с головными телефонами и создания технического микса для съемочной группы.

Задания

1). Подготовить список необходимого звукового оборудования для работы по предложенной звуковой экспликации.

2). Выставить и подключить звуковое оборудование.

3). Произвести запись звука в соответствии с поставленными задачами.

4). Осуществить технический микс для съемочной группы.

5). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.

6). Обсуждение.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием технических аспектов работы головных телефонов, подходов к составлению технического микса;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании технических аспектов работы головных телефонов, подходов к составлению технического микса;

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании технических аспектов работы головных телефонов, подходов к составлению технического микса;

2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 11. Функционал звукорежиссера записи фонограммы, ассистенты звукорежиссера по площадке, объем часов 8.

У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма

У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма

У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

Цель практической работы - отработать функционал звукорежиссера при записи фонограммы.

Задания

1). Изучить функционал работы звукорежиссера/ассистента звукорежиссера на площадке.

2). Изучить предложенный сценарий и звуковую экспликацию.

3). Подготовить список необходимого звукового оборудования для работы по предложенной звуковой экспликации.
4). Выставить и подключить звуковое оборудование.
5). Произвести запись звука в соответствии с поставленными задачами.
6). Обсуждение функционала звукорежиссера записи фонограммы, ассистента звукорежиссера по площадке в группе.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием функционала звукорежиссера на съемочной площадке;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании функционала звукорежиссера на съемочной площадке;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании функционала звукорежиссера на съемочной площадке;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 12. Синхронизация и ее типы. Оборудование для синхронизации. Тайм-код, хлопушка, объем часов 10.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма
У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров
Цель практической работы - отработать навыки и приемы синхронизации звука и изображения, научиться работать с тайм-кодами при монтаже видео, понять важность использования хлопушки в киносъемке, освоить процесс синхронизации звука и изображения с помощью тайм-кода и хлопушки.
Задания

1). Изучить программы и технические приспособления для синхронизации звука и видео.
2). В тестовом режиме произвести синхронизацию звука и изображения в предложенном фрагменте фильма.
3). Представить результат преподавателю. Внести коррективы при необходимости.
4). Тайм-кодирование:
Найдите видеоролик длительностью около 5 минут.
Откройте программу для монтажа видео (например, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro или любую другую доступную вам).
Импортируйте ролик в проект.
Отметьте ключевые моменты в видео, используя тайм-код:
Начало диалога персонажей.
Переход от одного плана к другому.

Важное действие или движение персонажа.
Создайте текстовый документ, в котором укажите все отмеченные вами моменты вместе с соответствующими тайм-кодами.
Объясните, почему вы выбрали именно эти моменты для отметки.
5) Хлопушка в действии:
Посмотрите несколько видеороликов о том, как используется хлопушка на съемочной площадке.
Найдите или создайте свой собственный короткий сценарий для съемки.
Подготовьтесь к съемке, выбрав место и актеров.
Используйте хлопушку перед началом каждой сцены, чтобы синхронизировать звук и изображение.
После завершения съемки проверьте, насколько успешно удалось синхронизировать звук и изображение благодаря использованию хлопушки.
6) Синхронизация звука и изображения
Запишите короткую сцену с использованием двух камер и отдельного микрофона.
При начале записи используйте хлопушку для синхронизации.
Импортируйте отснятый материал в монтажную программу.
Используя тайм-код и момент хлопка, синхронизируйте звуковые дорожки с видеодорожкой.
Проверьте результат, просмотрев готовую сцену.
7) Анализ использования тайм-кодов и хлопушек в известных фильмах
Выберите несколько известных фильмов, в которых использовались сложные сцены с множеством дублей и синхронных звуков.
Изучите информацию о процессе их производства, особенно касающуюся использования тайм-кодов и хлопушек.
Напишите краткий отчет об использовании этих инструментов в выбранных фильмах, включая примеры конкретных сцен и объяснение, зачем они были необходимы.
8) Создание собственного короткометражного фильма
Разработайте сценарий для короткометражного фильма продолжительностью до 10 минут.
Подготовьте план съемок, включающий использование тайм-кодов и хлопушек.
Осуществите съемку своего фильма, следуя плану.
Смонтируйте фильм, используя тайм-коды для точной синхронизации звука и изображения.
Представьте готовый фильм группе для обсуждения и обратной связи.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием правил синхронизации звука и изображения с помощью тайм-кода и хлопушки;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании правил синхронизации звука и изображения в кино с помощью тайм-кода и хлопушки;

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании правил синхронизации звука и изображения в кино с помощью тайм-кода и хлопушки;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 13. Определить в конкретном фильме соотношение трех компонентов кинематографического синтеза – изображения, литературы и музыки, объем часов 8.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
Цель практической работы - повторно отработать, закрепить на практике базовые компоненты звукового решения фильма.
Задания
1). Определить в конкретном фильме соотношение трех компонентов кинематографического синтеза – изображения, литературы и музыки:

1. Просмотр фильма
Выберите фильм. Посмотрите фильм целиком, обращая особое внимание на взаимодействие между изображением, литературой (диалоги, сюжет) и музыкой. Делайте заметки во время просмотра, фиксируя моменты, где каждый компонент играет важную роль.
2. Анализ визуального ряда
Проанализируйте визуальные элементы фильма:
Как кадры выстроены?
Какие используются ракурсы и планы?
Как свет и цвет влияют на восприятие сцены?
Есть ли символические образы или метафоры?
3. Анализ литературной основы
Проанализируйте литературную основу фильма:
Как построен сюжет? Есть ли основные сюжетные линии и подтемы?
Насколько важны диалоги и монологи?
Как персонажи раскрываются через слова и действия?
Есть ли аллюзии на другие произведения или культурные феномены?
4. Анализ музыкального сопровождения
Проанализируйте музыкальную составляющую фильма:
Как музыка поддерживает или усиливает эмоциональное состояние сцены?
Используются ли музыкальные мотивы для обозначения определенных персонажей или ситуаций?
Есть ли оригинальные композиции или заимствованные треки?
Как меняется темп и тональность музыки в зависимости от развития сюжета?
5. Определение соотношения компонентов
На основе проведенного анализа определите, какой из компонентов является доминирующим в данном фильме и почему. Например:

Если фильм визуально насыщен и содержит множество сложных кадров, то визуальная составляющая может преобладать.
Если сюжет и диалоги играют ключевую роль в раскрытии истории, то литературная основа будет доминирующей.
Если музыка создает настроение и направляет эмоции зрителя, то музыкальный компонент может оказаться важнее других.

Примерный формат отчета

Введение: Краткое описание выбранного фильма и его основных характеристик.
Анализ визуального ряда: Описание ключевых визуальных элементов и их роли в восприятии фильма.
Анализ литературной основы: Рассмотрение сюжета, диалогов и характеров персонажей.
Анализ музыкального сопровождения: Оценка музыкальной составляющей и её влияния на восприятие фильма.
Соотношение компонентов: Выводы о соотношении трех компонентов кинематографического синтеза в данном фильме.
Заключение: Обобщение результатов анализа и выводы о значимости каждого компонента в контексте конкретного фильма.
2). Выделить звуковое решение: использование музыки, речи, шумов.
3). Ответить на вопрос: какой художественный эффект создается благодаря такому звуковому решению, как звук формирует атмосферу и смысл фильма?
4). Представить (презентовать) получившийся результат перед аудиторией.
5). Обсуждение.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и соотношения компонентов звукового ряда;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 14. Выполнить анализ соотношения в фильме закадровой и внутрикадровой музыки и их функции в режиссерской концепции, объем часов 8.

У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма

Цель практической работы - освоить принципы и техники работы с закадровой и внутрикадровой музыкой.

Задания

1. Подготовка к просмотру

Выбор фильма: Для этого выберите фильм, в котором музыка играет значительную роль. Примеры таких фильмов включают «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Психо» Альфреда Хичкока, «Амадей» Милоша Формана или любой другой фильм, который вам интересен.
Материалы для анализа: Подготовьте блокнот или электронный документ для записей.
2. Просмотр фильма
Первый просмотр: Посмотрите фильм полностью, наслаждаясь им как зритель. На этом этапе постарайтесь уловить общее впечатление от музыки и её влияние на ваше восприятие фильма.
Второй просмотр: Теперь смотрите фильм с аналитической точки зрения. Обратите внимание на моменты, когда звучит музыка, и отметьте, какая она — закадровая или внутрикадровая. Закадровая музыка — это та, которую слышат только зрители, а внутрикадровая — та, что исходит из источников внутри кадра (радио, телевизор, оркестр и т.д.).
3. Анализ музыкальных фрагментов
Закадровая музыка:
Когда появляется: В каких моментах фильма звучит закадровая музыка?
Характеристики: Опишите характер музыки (темп, тональность, инструменты), а также её эмоциональное воздействие.
Функция: Какова функция этой музыки? Она создаёт настроение, подчёркивает драматизм, помогает зрителю понять внутренние переживания персонажей или выполняет какую-то иную задачу?
Внутрикадровая музыка:
Источник: Откуда исходит музыка? Радио, концерт, фонограмма и т.п.
Роль в сюжете: Как эта музыка связана с происходящим на экране? Может ли она служить подсказкой для зрителей или быть частью характера персонажа?
Эмоциональное воздействие: Как влияет внутрикадровая музыка на восприятие сцены?
4. Соотношение закадровой и внутрикадровой музыки
Баланс: Проанализируйте, сколько времени занимает каждая из видов музыки в фильме. Является ли одна из них доминирующей или они уравновешивают друг друга?
Переходы: Обратите внимание на моменты перехода от закадровой к внутрикадровой музыке и наоборот. Как это сделано? Что это добавляет к общему восприятию сцены?
5. Связь с режиссёрской концепцией
Концепция фильма: Исследуйте режиссёрскую концепцию фильма. Возможно, режиссёр делал какие-либо комментарии относительно своей работы над звуковой дорожкой или имел конкретные идеи насчёт использования музыки.
Соответствие замыслу: Соответствует ли использование музыки общей эстетике и идее фильма? Помогает ли она раскрыть замысел режиссёра или создаёт дополнительные слои смысла?
6. Оформление результатов

Записи: Соберите все ваши наблюдения и проанализированные фрагменты в одном документе.
Выводы: Сделайте выводы о том, как музыка использовалась в фильме, какое значение имела для передачи эмоций и идей, и как она вписывается в общую режиссёрскую концепцию.

Примерный формат отчёта

Введение: Кратко опишите фильм и его основные характеристики.
Методология: Укажите, каким образом проводился анализ (количество просмотров, методы фиксации данных).
Анализ закадровой музыки:
Моменты появления.
Характеристики музыки.
Функции.
Анализ внутрикадровой музыки:
Источники музыки.
Роль в сюжете.
Эмоциональное воздействие.
Соотношение закадровой и внутрикадровой музыки:
Баланс.
Переходы.
Связь с режиссёрской концепцией:
Концепция фильма.
Соответствие замыслу.
Заключение: Общие выводы о роли музыки в фильме и её соответствии режиссёрскому видению.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка, использования закадровой и внутрикадровой музыки в кино;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка, использования закадровой и внутрикадровой музыки в кино;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка, использования закадровой и внутрикадровой музыки в кино;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Раздел 3. МДК 03.03 Озвучание, монтаж и сведение звука в монтажно-тонировочном периоде

Практическое занятие № 15. Аналитический анализ музыкальных элементов в художественной форме фильма и механизмов их восприятия, объем часов 10.

У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма

Цель практической работы - научиться анализу и применению на практике музыкальных элементов фильма.

Задания

1). Выделить звуковое решение: соотношение музыки, речи и шумов, соотношение внутрикадровой и закадровой музыки:

1. Выбор фильма: Выберете фильм, в котором музыка играет важную роль. Примером может быть классический фильм, такой как «Крестный отец», «Лоуренс Аравийский» или современный фильм, например, «Интерстеллар».

2. Просмотр фильма: Сначала посмотрите фильм целиком, чтобы получить общее представление о его содержании и структуре.

3. Идентификация музыкальных элементов

Пересматриваем ключевые сцены: Пересмотрите фильм еще раз, уделяя особое внимание музыкальным элементам. Обратите внимание на:

Моменты начала и окончания музыки.

Тип музыки (оркестровая, электронная, вокальная и т.д.).

Музыкальные темы, повторяющиеся в разных частях фильма.

Эмоциональный тон музыки (тревожная, радостная, меланхоличная и т.д.).

Создание таблицы: Составьте таблицу, в которой будете фиксировать каждую музыкальную вставку. Включите такие столбцы, как:

Время начала и конца музыки.

Тип музыки.

Музыкальная тема (если есть).

Эмоциональный тон.

Связь с действием на экране.

4. Анализ музыкальных элементов

Функции музыки: Проанализируйте, как музыка выполняет разные функции в фильме. Например:

Поддержка настроения: Музыка может усиливать или изменять эмоциональное состояние сцены.

Создание атмосферы: Музыка может создавать определенный климат или атмосферу, соответствующую месту действия.

Характеризация персонажей: Музыка может ассоциироваться с конкретным персонажем, помогая зрителям лучше понимать его внутренний мир.

Синхронизация с действиями: Музыка может подчеркивать важные моменты в действиях персонажей.

Механизмы восприятия: Исследуйте механизмы восприятия музыки зрителями. Подумайте о том, как:

Ритм и темп влияют на восприятие скорости и интенсивности действия.
Мелодия и гармония создают эмоциональные оттенки.
Звуковые эффекты усиливают реализм или сюрреализм сцены.
5. Письменный анализ
Структура анализа: Начните с введения, в котором кратко опишете фильм и его музыкальное оформление. Затем переходите к основной части, где подробно рассмотрите каждый аспект, выявленный на предыдущих этапах.
Примеры и цитаты: Приведите конкретные примеры из фильма, иллюстрирующие ваши выводы. Цитируйте музыкальные отрывки, если возможно, или описывайте их словами.
Общий вывод: Завершите анализ обобщением своих наблюдений и выводами о том, как музыка способствует художественному оформлению фильма и воздействует на восприятие зрителей.
2). Ответить на вопрос: какой художественный эффект создается благодаря такому звуковому решению, как звук формирует атмосферу и смысл фильма?
3). Предположить, какие технические решения были использованы для достижения данных художественных эффектов.

Презентация результатов

Подготовка презентации: Подготовьте презентацию своих выводов, используя наглядные материалы, такие как скриншоты из фильма, аудиофрагменты и графики.
Публичное выступление: Представьте результаты своей работы аудитории, ответив на вопросы и обсудив с преподавателем свои находки.

Примерный формат письменного анализа

Введение
Краткая информация о фильме и его создателях. Основные цели анализа.
Основная часть
Идентификация музыкальных элементов:
Таблица с перечислением всех музыкальных вставок.
Описание типов музыки и их связи с действием на экране.
Функции музыки:
Поддержка настроения.
Создание атмосферы.
Характеризация персонажей.
Синхронизация с действиями.
Механизмы восприятия:
Влияние ритма и темпа.
Эмоциональные оттенки мелодии и гармонии.
Звуковые эффекты и их роль.
Заключение
Общие выводы о роли музыки в фильме и ее влиянии на восприятие зрителей. Возможные направления дальнейшего исследования.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и музыкальных элементов в художественной форме фильма;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и музыкальных элементов в художественной форме фильма;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и музыкальных элементов в художественной форме фильма;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 16. Основы практической работы (монтажа) в звуковом редакторе, объем часов 20.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма
У4 владеть техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму
Цель практической работы - овладеть навыками работы в звуковом редакторе.
Задания
1). Получить звуковую экспликацию эпизода фильма.
2). Выполнить задачи по записи и монтажу звука для этого эпизода:
1. Подготовка рабочего места
Установка программного обеспечения: Установите подходящий звуковой редактор. Популярные программы включают Audacity, Adobe Audition, Reaper и Logic Pro X.
Загрузка материалов: Загрузите необходимые аудиофайлы, с которыми будете работать. Это могут быть музыкальные треки, звуки природы, голоса дикторов и т.д.
2. Интерфейс редактора
Ознакомление с интерфейсом: Покажите участникам основные элементы интерфейса редактора: окно проекта, панель инструментов, транспортная панель, трековые панели и микшер.
Настройка проекта: Настройте параметры проекта, такие как частота дискретизации, битовая глубина и количество каналов.
3. Базовое редактирование
Импорт файлов: Научитесь импортировать аудиофайлы в проект. Объясните разницу между импортируемыми файлами и встроенными эффектами.
Разрезание и объединение клипов: Показывайте, как нарезать аудиоклип на отдельные части и объединять их обратно.
Удаление ненужных частей: Объясните, как удалять тишину или нежелательные шумы из аудиозаписи.
4. Применение эффектов
Эквалайзер: Покажите, как использовать эквалайзер для коррекции частотного спектра аудиосигнала.

Компрессор: Объясните принцип работы компрессора и его применение для выравнивания уровня громкости.
Реверберация и задержка: Продемонстрируйте, как добавить реверберацию и задержку для создания пространственного эффекта.
5. Микширование
Панорамирование: Объясните, как распределять звук по стереопанораме.
Регулировка уровней: Покажите, как настраивать уровни громкости отдельных треков и всей композиции.
Автоматизация параметров: Демонстрация автоматизации изменения параметров эффектов и уровней громкости в реальном времени.
6. Экспорт готового проекта
Форматы экспорта: Объясните различия между основными форматами аудио (WAV, MP3, AAC и др.) и их применимость в различных ситуациях.
Параметры экспорта: Настройки качества и битрейта при экспорте аудиофайлов.
3). Просмотреть и обсудить в группе получившийся материал:
Обратная связь и оценка
Проверка результатов: Прослушивание итогового проекта и обсуждение его качества.
Вопросы и ответы: Ответы на вопросы участников и обсуждение возникших трудностей.
Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:
5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы - монтажа в звуковом редакторе;
4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы - монтажа в звуковом редакторе;
3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы - монтажа в звуковом редакторе;
2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 17. Организация и коммутация сессии перезаписи. Основные принципы и средства обработки звукового сигнала, плагины. Понятие об уровнях звука и настройка студии. Международные форматы. Премиксы речи и синхронных шумов (динамическая обработка, эквализация, реверберация). Премиксы фоновых шумов, эффектов и сауднддизайна. Премиксы музыки.
Финальная перезапись, объем часов 20.
У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма
У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма

У4 владеть техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму

Цель практической работы - отработать алгоритм проведения сессии перезаписи звука.

Задания

1). Получить или разработать звуковую экспликацию фильма (эпизода).

2). Подготовить звуковое оборудование для организации и коммутации сессии перезаписи.

3). Провести сессию перезаписи звука в позиции звукооператора или ассистента оператора:

1. Организация и коммутация сессии перезаписи

Основные этапы:

А) Планирование сессии:

Определение целей и задач сессии.

Подбор необходимого оборудования и программного обеспечения.

Согласование расписания с участниками процесса.

Б) Подготовка аппаратуры:

Установка и проверка звукозаписывающего оборудования.

Коммутация устройств (микрофоны, наушники, мониторы, пульты и т.д.).

Калибровка уровней сигналов.

В) Тестирование системы:

Проверка работоспособности всех компонентов системы.

Тестирование микрофонов, наушников и мониторинга.

Регулировка уровней входных и выходных сигналов.

Средства обработки звукового сигнала

Основные принципы:

Динамическая обработка: Компрессия, лимитирование, гейтинг.

Эквализация: Коррекция частотного спектра.

Реверберация: Добавление пространственных эффектов.

Модуляция: Фланжер, хорус, фазер.

Насыщение: Добавление гармоник и искажений.

Плагины:

Waves: Широкий выбор плагинов для динамической обработки, эквализации и реверберации.

iZotope RX: Инструменты для реставрации и очистки звука.

FabFilter: Высококачественные эквалайзеры и компрессоры.

Native Instruments: Плагины для моделирования гитарных усилителей и кабинетов.

2. Понятие об уровнях звука и настройка студии

Основные принципы:

Уровень сигнала: Оптимизация уровней входных и выходных сигналов для предотвращения перегрузки и искажения.

Мониторинг: Настройка уровня громкости мониторных систем для комфортного прослушивания.

Акустическая обработка помещения: Использование акустических панелей, басовых ловушек и диффузоров для улучшения звучания комнаты.

Международные форматы:

Loudness normalization: Стандартизация уровня громкости в соответствии с международными нормами (EBU R128, ATSC A/85 и др.).

Sample rate and bit depth: Работа с различными частотами дискретизации (44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz) и глубиной квантования (16-bit, 24-bit).

3. Премиксы речи и синхронных шумов

Динамическая обработка:

Компрессия: Сжатие динамического диапазона для стабилизации уровня громкости.

Гейтинг: Удаление фонового шума и паразитных звуков.

Эквализация:

Коррекция низких частот: Удаление низкочастотных помех и гулов.

Повышение разборчивости: Акцентирование средних и высоких частот для улучшения артикуляции.

Реверберация:

Добавление пространства: Создание ощущения присутствия в определенной среде.

Искусственное окружение: Моделирование акустики помещений для реалистичного звучания.

4. Премиксы фоновых шумов, эффектов и саунддизайна

Фоновые шумы:

Подмешивание: Добавление фоновых шумов для создания атмосферы.

Обработка: Эквализация и фильтрация для интеграции с основным звуком.

Эффекты:

Саунддизайн: Создание уникальных звуковых эффектов для усиления драматургии.

Синхронизация: Точная синхронизация эффектов с видеорядом.

5. Премиксы музыки

Основные задачи:

Балансировка: Оптимизация уровня громкости музыки относительно других звуковых элементов.

Темп и ритм: Синхронизация музыки с действием на экране.

Эмоциональное воздействие: Подчеркивание настроений и акцентов с помощью выбора музыкальных композиций.

6. Финальная перезапись

Этапы:

Сведение: Объединение всех предварительно подготовленных треков в единый микс.

Мастеринг: Окончательная обработка микса для достижения наилучшего качества звука.

Контроль качества: Прослушивание и корректировка финального результата.

Экспорт: Сохранение готовой версии в нужном формате.

4). Представить преподавателю получившийся материал.

5). Прослушать и обсудить в группе получившийся материал.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики обработки звукового сигнала и технических аспектов звукооператорской работы при проведении сессии перезаписи;

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании специфики обработки звукового сигнала и технических аспектов звукооператорской работы при проведении сессии перезаписи;

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании специфики обработки звукового сигнала и технических аспектов звукооператорской работы при проведении сессии перезаписи;

2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности

Практическое занятие № 18. Озвучание, монтаж и сведение звука записанной заранее сцены из учебного фильма, объем часов 20.

У1 Разрабатывать и реализовывать звуковое решение кино-и телефильма

У2 Регулировать и изменять параметры звукового решения фильма

У3 Владеть техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров

У4 владеть техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму

Цель практической работы - повторно закрепить принципы и технические приемы озвучания, монтажа и сведения звука.

Задания

1). Получить сцену из фильма и звуковую экспликацию к ней.

2). Составить список звукового оборудования, необходимого для озвучания, монтажа и сведения звука.

3). Подготовить и подключить оборудование.

4). Составить алгоритм действий.

5). По составленному алгоритму провести озвучание, монтаж и сведение звука в позиции звукооператора или ассистента звукооператора.

Оценка за выполнение задания выставляется по пятибалльной системе:

5 (отлично): Задание выполнено детально, с пониманием специфики киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы.

4 (хорошо): Задание выполнено детально, но с отдельными пробелами в понимании киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы.

3 (удовлетворительно): Задание выполнено схематично, без детальной проработки, с существенными пробелами в понимании киноязыка и технических аспектов звукооператорской работы.

2 (неудовлетворительно): Задание не выполнено или выполнено без понимания специфики данного вида профессиональной деятельности.

II. Общие рекомендации

По всем вопросам, связанным с изучением дисциплины (включая самостоятельную работу), консультироваться с преподавателем.

III. Контроль и оценка результатов

Оценка за выполнение практической работы выставляется по пятибалльной системе и учитывается как показатель текущей успеваемости студента.

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений		**Критерии оценки результата**
балл (оценка)	**вербальный аналог**	
5	отлично	Представленные работы высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, выполнены все предусмотренные практической работой задания.
4	хорошо	Уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные практической работой задания выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
3	удовлетворительно	Уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
2	не удовлетворительно	Теоретическое содержание освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий не выполнено.