

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Сакварелидзе М.А. Сакварелидзе

» *август* 20 *19* г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКА В КИНО**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино телевидения

Специализация Режиссер неигрового кино- и телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, доцент кафедры звукорежиссуры

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры
Протокол № 3 от 21 мая 2019 г.

Заведующий кафедрой _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2019 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Учебный курс «Музыка в кино» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, а также в разработке собственных режиссерских решений фильма в творческом процессе.

Курс посвящен многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, а также как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Целями данной дисциплины являются:

- ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки кинематографом;
- дать понимание роли и значения музыки в режиссерском решении фильма;
- дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;
- ознакомить студентов с уникальными примерами применения музыки в авторском кинематографе;

Задачами данной дисциплины являются:

- рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;
- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;
- рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Музыка в кино» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, профиля режиссер игрового кино- и телефильма, педагог и читается в 7,8 семестрах 4-го года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 62 академических часа контактной работы, 10 академических часа самостоятельной работы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам при недельной нагрузке 54 академических часа.

Для успешного освоения дисциплины «Музыка в кино» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История мирового кино», «История и теория музыки», «Эстетика».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Музыка в кино» базируются дисциплины профессионального цикла.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих **общепрофессиональных компетенций**:

ОПК-5	Способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода
-------	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;
- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;

- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- творческо-производственная и авторская;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	62							30	32
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	10							6	4
Форма промежуточной аттестации									зач
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.					Формы текущего контроля успеваем ости Форма промежу точной аттестаци и
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			лекц	сем	пр	инд	сам	
7	Раздел I. Основные этапы							

	практического и теоретического освоения музыки кинематографом							
1,2	Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	4		4				
3,4	Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино	5		4			1	
5,6	Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино	5		4			1	
7,8	Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория	5		4			1	
9,10	Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.	5		4			1	
11, 12	Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»	5		4			1	
13, 14	Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	5		4			1	
15	Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	2		2				
8	Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино							
1,2	Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия.	5		4			1	
3,4	Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе.	5		4			1	
5,6	Тема 3. Музыка в триллере.	5		4			1	
7,8	Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино.	5		4			1	
	Раздел III. Музыка в авторском кинематографе							
9,10	Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.	4		4				

11, 12	Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.	4		4				
13, 14	Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой	4		4				
15, 16	Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе	4		4				
	Итого за 8 семестр:	36		32			4	Зачет

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом (ОПК-5)

Тема 1. Введение в предмет. Краткая история развития музыкальных стилей и жанров. Состояние музыкального искусства и музыкальной теории в конце XIX – начале XX вв. Развитие звукозаписи в период рождения кинематографа. Понятия: музыкальное оформление фильма, киномузыка, музыка фильма, аудиовизуальное решение фильма.

Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты. Опыты синхронизации звука с кинопроекцией: Томас Эдисон (США-Франция), бр. Люмьер, Шарль Пате (Франция), Оскар Местер (Германия), Юджин Лост (Англия). «Граммофонные фильмы» и «живое» музыкальное сопровождение. Музыкальный фон и «визуальный» звуковой образ в немом кино. Принципы каталогизации музыкального материала для оформления немых фильмов (С. Замечник, Дж. Бечче, А. Гран и др.) Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.).

Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино. Первые оригинальные музыкальные композиции для немого кинематографа: К. Сен-Санс («Убийство герцога Гиза», 1908), М. Ипполитов-Иванов («Понизовая вольница», 1908). Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Э. Сати, Э. Майзеля, Ч. Чаплина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Проблема аутентичности музыкальных партитур фильмов немого периода.

Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

Практика и теория. Первые звуковые фильмы («Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927; «Король джаза», реж. Джон М. Андерсон, 1930; «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931; «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934 и др.). Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звуко-зрительное».

Эксперименты с абстрактной визуализацией звука (Оскар Фишингер, Вальтер Руттман, Александр Алексеев, Норман Мак-Ларен, Уолт Дисней).

Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).

Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг. Музыкальная иллюстрация и звуко-зрительный контрапункт. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности. Ритм и интонация. Тема и лейтмотив. Песня-хит. Музыкальная увертюра фильма. Драматургия паузы и тишины. Полифония звуковой партитуры фильма.

Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.

Прокофьев и кино. Шостакович и кино.

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели».

Изменение характера, стиля, аранжировки киномузыки военного периода в отечественном кино. Соотношение героического пафоса и психологической камерности. Песни Н. Богословского, В. Баснера и др. Период малокартинья в послевоенное время; «громкоголосое» кино конца 1940-х гг. («Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»). Кинематограф «оттепели»: изменение подхода к звуку и музыке в кино. Тенденция минимализации закадрового музыкального звучания («Девять дней одного года» М. Ромма).

Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке. Значение прихода нового поколения композиторов в отечественно кино (А. Шнитке, В. Овчинников, С. Губайдулина, Н. Каретников, О. Каравайчук, М. Таривердиев, Э. Артемьев и др.). Изменение художественно-эстетической парадигмы. Появление авторского кино (А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов, Э. Климов,

Л. Шепитько и др.). Музыка как элемент сложносоставного аудиовизуального решения фильма и как выражение эстетики автора.

Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе. Различия между киношколами России, Голливуда и Европы в отношении музыкального решения фильма. Ведущие кинокомпозиторы России, США и Европы. Современные теоретические работы по музыке и звуку в кинематографе в западном и отечественном киноведении и музыковедении (Мишель Шион, Клаудиа Горбман, Михаил Ямпольский и др.).

Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино (ОПК-5)

Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия. Видовое происхождение музыкального фильма (водевиль, оперетта, ревю). Американский киномюзикл конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: формирование канона. Эволюция мюзикла. Мюзикл в авторском кино.

Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе. Принципы музыкальной драматургии в кинодраме. Музыка в эпических фильмах «золотого века» Голливуда. Роль симфонического оркестра и симфонизма как драматургического принципа организации музыкального материала. Современные тенденции музыкального оформления кинодрамы.

Тема 3. Музыка в триллере. Исторические и психологические предпосылки возникновения и популярности триллера. Роль конкретной музыки, алеаторики и сонористики в музыкальном оформлении триллера. Выдающиеся музыкально-шумовые решения триллеров.

Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино.

Основные особенности применения музыки в анимации. Классическая музыка в анимации. Работа кинокомпозитора в анимационном кино. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения (Артур Пелешян, Годфри Реджио).

Раздел III. Музыка в авторском кинематографе (ОПК-5)

Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.

Понятие феноменологии и экзистенциализма в отношении киноискусства. Теория Мориса Мерло-Понти. Звуковая редукция в творчестве Робера Брессона.

Феноменология звука, онтологическое единство музыкальной формы и киноформы в фильмах Ингмара Бергмана.

Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.

Понятие рефлексии как формы мышления и трансцендентализма как направленности мышления. Эволюция музыкальных решений в творчестве Андрея Тарковского. Звук как экзистенциальная рефлексия в игровом кино Александра Сокурова.

Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой

Эстетическое понятие игры. Структура игрового пространства. Звуковые игры в экранном пространстве. Музыкальные стилизации, пародии, цитаты, квазичитаты, аллюзии и мистификации. Театрализация музыкально-звуковых феноменов. Звуковой коллаж: художественная форма, игровая деятельность, авторское мировидение в фильмах Сергея Параджанова. Звуковая ирония как авторское отношение к экранному действию в фильмах Киры Муратовой.

Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе

Музыка в отечественном кино постсоветского времени. Значение появления рок-музыки и рок-музыкантов за кадром и в кадре кинофильма. Минималистичность как принцип и музыкальный минимализм как художественное направление в музыкальном решении фильма. Глобализация и транскультурализм как тенденции в мировом художественном пространстве. Музыка в фильмах Андрея Звягинцева, Ивана Вырыпаева, Кирилла Серебренникова и др.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Преподавание курса предполагает такую форму работы со студентами, чтобы после просмотра фрагментов кинофильмов было последующее обсуждение и анализ увиденного и услышанного материала. Поэтому целесообразно проводить семинары со студентами в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

Также возможно представление докладов и презентаций студентов по заранее предложенным темам.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Виды текущего контроля – представление докладов и презентаций студентов по заранее предложенным темам.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце 8 семестра.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится в устной форме по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления презентации по теме, предложенной преподавателем.

Темы для подготовки к зачету:

1. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты
2. Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.)
3. Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звукозрительное».
4. Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).
5. Музыкальная иллюстрация и звукозрительный контрапункт
6. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности
7. Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.
8. Киномузыка военного периода в отечественном кино
9. Музыка в кинематографе «оттепели»
10. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке
11. Различие между киношколами России, США и Европы в отношении

музыкального решения фильма

12. Музыкальный фильм. Киномюзикл
13. Музыка в кинодраме и эпосе
14. Музыка в триллере
15. Основные особенности применения музыки в анимации
16. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения
17. Основные принципы анализа музыки в авторском кинематографе
18. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе
19. Творческие тандемы (режиссер-композитор)
20. Современные теоретические работы по звуку и музыке в кинематографе

Критерии оценки ответа на зачете по курсу:

1. Для получения зачета с оценкой 5 («отлично») необходимо:
Дать развернутый ответ по вопросу из предложенного списка. Показать знание теоретической базы той области знания, к которой относится вопрос: уметь дать определение терминов и понимать их смысл; при необходимости описать художественно-исторический контекст времени, к которому относится вопрос; иметь представление об основной научной литературе по теме (назвать авторов, их главные теоретические труды, основные идеи). Показать способность применить теоретические знания в анализе звукового решения или музыкального оформления кинопроизведения. Ответ должен быть изложен логически и стилистически грамотно.
2. Для получения зачета с оценкой 4 («хорошо») необходимо:
Дать ответ на выбранный вопрос по существу. Знать основные термины. Дать развернутый анализ звукового решения фильма.
3. Для получения зачета с оценкой 3 («удовлетворительно») необходимо:
Иметь представление об основных понятиях, относящихся к выбранному вопросу. Уметь привести конкретные примеры из кинематографической практики по теме вопроса.
Получение зачета с оценкой «отлично» возможно при условии посещения студентом не менее 75% занятий (лекций и семинаров), с учетом его активного участия в дискуссиях и выступлениях с докладами на семинарах, а также при

предоставлении преподавателю самостоятельно выполненного реферата по одной из тем курса (не менее 12 стр.) не позднее чем за неделю до даты проведения зачета.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
4. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ», РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры». 2011 г. – 248 с.
5. Киноведческие записки. 1992. № 15 (подборка по теме «Звук в кино»)
6. Киноведческие записки. 1992. № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»)
7. Киноведческие записки. 2000. № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).
8. Козинцев Г.М. Глубокий экран // Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 тт. – Л: Искусство, 1983. Т.1.
9. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974. (Главы 7,8).
10. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М., Музыка, 1970.
11. Русинова Е.А. Звук рисует пространство. Киноведческие записки. 2005. № 70.
12. Шилова И.М. Фильм и его музыка. – М.: Советский композитор, 1973.
13. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6-ти томах. – М.: 1964-1971. Т.2. («Будущее звуковой фильмы. Заявка», «Вертикальный монтаж», «Четвертое измерение в кино»)
14. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6-ти томах. – М.: 1964-1971. Т.3. («Неравнодушная природа», «Из лекций о музыке и цвете в «Иване Грозном»»)

Дополнительная литература:

1. Анощенко Н. Звучащая фильма в СССР и за границей. – М.: Теакинопечать, 1930.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М.: Иностранная литература, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. 1940. № 9. С. 44–51.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. 2009. №92/93. С. 418 – 437.
6. Блок Д., Бугославский С. Музыкальное сопровождение в кино. – М., Л.: Теакино-печать, 1929.
7. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – М.: НЛО, 2010.
8. Васина-Гроссман В. А. Музыка в кинофильме // Искусство кино. 1964. № 10. С. 57–62.
9. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М.: Музыка, 1975.
10. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М.: Искусство, 1966.
11. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. М.: Канон+, 2010. (Глава 2 «Авангард»).
12. Гран А. Музыкальная работа в кино. – М.: Роскино, 1933.
13. Делёз Ж. Кино. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013.
14. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М.: Вагриус, 2006.
15. Закревский Ю. А. Звуковой образ в фильме. – М.: Искусство, 1961.
16. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
17. Киноведческие записки. 2001. № 53 (подборка по теме «Рисованный звук»)
18. Иоффе И. И. Музыка советского кино: Основы музыкальной драматургии. – Л.: Гос. муз. НИИ, 1938.
19. Кейдж Дж. Тишина: лекции и статьи. – Вологда, 2012.
20. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М.: Прогресс-Традиция, 2011.

21. Корганов Т., Фролов И. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма. – М.: Искусство, 1964.
22. Лондон К. Музыка фильма / Перевод с немецкого под редакцией М. Черемухина. – М., Л.: Искусство, 1937.
23. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин: Ээсти раамат, 1973.
24. Михеева Ю.В. Парадоксальность музыкального пространства в кинематографе Ингмара Бергмана // Киноведческие записки. 2001. № 51.
25. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.
26. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М.: Знание, 1981.
27. Поэтика кино. 2-е издание. Перечитывая «Поэтику кино». – СПб.: РИИИ, 2001.
28. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. (Глава XXI – «Начальный период звукового кино»).
29. Сергеева Т.С. Музыкальный мир фильмов С. Параджанова // Искусствознание. 2012. №2.
30. Уваров С.А. Музыкальный мир Александра Сокурова. – М.: Классика-XXI, 2011.
31. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. 1995. №26.
32. Феллини Ф. Делать фильм. – М.: Искусство, 1984.
33. Черемухин М. Музыка звукового фильма. – М.: Госкиноиздат, 1939.
34. Ханиш М. О песнях под дождем. – М.: Радуга, 1984.
35. Шёнберг А. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. – М.: ИД «Композитор», 2006.
36. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М.: БПС К, 1981.
37. Шостакович Д. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран. 1929. №11. С. 5.
38. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. 1995. № 26.

39. Ямпольский М.Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. – М.: НИИК, Центральный музей кино, Международная киношкола, 1993. (Приложение к журналу «Киноведческие записки». Серия «Из истории киномысли»)
40. Adorno Th., Eisler H. Komposition für den Film. – Munchen, 1969.
41. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – University of California Press: Berkley, Los Angeles, London, 2007.
42. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – Columbia University Press, New York, 1994.
43. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
44. Flückiger B. Die virtuelle Klangwelt des Films. Aufl. 2. – Marburg: Schüren, 2002.
45. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
46. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
47. Manvell R., Huntley J. The technique of film music. – London-New York: Focall Press, 1971.
48. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York, London: Routledge, 1992.

Студентам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 68-17-У от 23.05.2017	от 23.05.2017г. по 23.05.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 80 – 17-У от 23.05.2017г.	от 23.05.2017г. по 23.05.2018г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

Рекомендуемые интернет ресурсы:

1. <http://mediamusic-journal.com/>
2. <http://filmmusicmag.ru/>
3. <http://classic-online.ru/>

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно–лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроектором Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры:

AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение курса «Музыка в кино» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кино.