

Департамент образования города Москвы
Образовательное частное учреждение дополнительного образования
«Киношкола «Лестница»

Лицензия №035198 от 03 июня 2014 г., серия 77.Л01 №0002630

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Медиамуз

И. В. Бысько

[Signature]
"10" февраля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОЧУ ДО «Киношкола «Лестница»

Н. И. Комарова

[Signature]
"10" февраля 2017 г.

Дополнительная профессиональная образовательная
программа повышения квалификации
«Музыка и медиа»

1. Цель реализации программы

Целью реализации программы медиаобразования «Музыка и медиа» является получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:

- освоение исторических процессов музыки масс-медиа и медиавещания (медиамузыки);
- освоение теории медиамузыки в аналоговых и цифровых медиа (аудиопартитура, звуковое решение, тематические звуковые библиотеки, медиамузыкальные функции);
- приобретение эстетико-технологических навыков в использовании музыки в медиатекстах;
- приобретение знаний создания музыкальных медиажанров (музыкальная трансляция, фильм-на-музыку, песенный видеоклип);
- приобретение знаний музыкального оформления информационных, рекламных, художественных медиажанров;
- приобретение знаний музыкального оформления линейного эфира (шпигель, джингл-пакет).

2. Требования к результатам обучения

В результате освоения данной программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного формирования новых компетенций, указанных в п. 1:

слушатель должен знать:

- основные этапы исторического развития медиамузыки;
- основы теории и терминологию медиамузыки;
- основные принципы построения музыкальных медиажанров;
- основные принципы музыкального оформления аудио- и видеопроизведений.

слушатель должен уметь:

- анализировать аудиопартитуры;
- создавать проекты музыкального оформления медиапродуктов;
- свободно ориентироваться в системе современных медиажанров;
- профессионально использовать в музыкальной работе выразительные средства медиа.

3. Содержание программы

Учебный план
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Музыка и медиа»

Категория слушателей – режиссёры, звукорежиссёры, продюсеры, редакторы, журналисты, работники кино и телерадиовещания, композиторы, аранжировщики, преподаватели, педагоги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, студенты и выпускники музыкальных и театральных вузов, факультетов масс-медиа и журналистики, имеющие среднее и/или высшее специальное образование и владеющие основами работы на персональном компьютере.

Срок обучения – 72 час.

Форма обучения – дистанционная, электронная, заочная (без отрыва от работы).

№ п/п	Наименование разделов	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практич. занятия
1.	<i>История медиамузыки</i>	18	6	12
2.	<i>Теория медиамузыки</i>	18	6	12
3.	<i>Музыкальные медиажанры</i>	18	5	13
4.	<i>Музыкальное оформление медиа</i>	18	6	12
Итоговая аттестация		<i>Творческий проект (слайд-презентация, аудиоролик, видеоролик, скринкаст, мультимедийный реферат, раскадровка медиапроекта, сценарий музыкального медиапроизведения и пр.)</i>		

Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Музыка и медиа»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практич. занятия
1	2	3	4	5
1.	История медиамузыки	18	6	12
1.1.	<i>Истоки медиамузыки</i>	4,5	1,5	3
1.2.	<i>Медиамузыка доцифровой эпохи</i>	4,5	1,5	3
1.3.	<i>Медиамузыка цифровой эпохи</i>	4,5	1,5	3
1.4.	<i>Медиавещение: вопросы конвергенции</i>	4,5	1,5	3
2.	Теория медиамузыки	18	6	12
2.1.	<i>Медийная аудиопартитура</i>	5,5	1,5	4
2.2.	<i>Звуковое решение медиамузыки</i>	3,5	1,5	2
2.3.	<i>Библиотеки медиамузыки</i>	3,5	1,5	2
2.4.	<i>Функции медиамузыки</i>	5,5	1,5	4
3.	Музыкальные медиажанры	18	5	13
3.1.	<i>Музыкальная трансляция</i>	5,5	1,5	4
3.2.	<i>Фильмы-на-музыку</i>	5,5	1,5	4
3.3.	<i>Музыкальный видеоклип</i>	3,5	1,5	2
3.4.	<i>Смежные медиажанры</i>	3,5	0,5	3
4.	Музыкальное оформление медиа	18	6	12
4.1.	<i>Информационные медиажанры</i>	3,5	1,5	2
4.2.	<i>Рекламные медиажанры</i>	3,5	1,5	2
4.3.	<i>Художественные медиажанры</i>	6,5	1,5	5
4.4.	<i>Медиажанр игрового телесериала</i>	4,5	1,5	3

Учебная программа
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Музыка и медиа»

Раздел 1. История медиамузыки (18 часов)

Тема 1.1. Истоки медиамузыки (1,5 часа)

Истоки медиамузыки в XIX-XX веках. Телефонные концерты. Граммофонные концерты. Музыка демонстрации «немого» кино. «Шумомузыка» в кино и в радиоэфире.

Тема 1.2. Медиамузыка доцифровой эпохи (1,5 часа)

Три технических этапа в истории медиамузыки. 1) Эпоха аналогового радио, механической и оптической звукозаписи; 2) Эпоха аналогового телевидения, магнитной звукозаписи; 3) Эпоха «записного» телерадиовещания, магнитной звуко- и видеозаписи.

Тема 1.3. Медиамузыка цифровой эпохи (1,5 часа)

Эпоха цифрового телерадиовещания и интернет-вещания. Цифровая звуко- и видеозапись. Становление медиавещания: глобализация, автоматизация, визуализация, коммерциализация, музыкализация медиа.

Тема 1.4. Медиавещание: вопросы конвергенции (1,5 часа)

Соединение медиасредств (радио, телевидение, Интернет и пр.) в единую информационную, информационно-художественную или информационно-развлекательную мультимедийную систему. Главные тенденции медиавещания: интерактивная онлайн-передача, мультимедийная радиопередача.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практического занятия
1.1.	Анализ нотных сборников для музыкального оформления, анализ аудиопартитуры кинофильма (3 часа)
1.2.	Анализ музыкально-звукового решения радиопостановки и телепостановки. Ознакомление с жанром фильма-балета (3 часа)
1.3.	Ознакомление с феноменом музыкальной блоготеки. Анализ саундтрека документального блокбастера (3 часа)
1.4.	Анализ медиажанров интерактивного онлайн-фильма и интерактивной онлайн-передачи (3 часа)

Раздел 2. Теория медиамузыки (18 часов)

Тема 2.1. Медийная аудиопартитура (1,5 часа)

Звуковые слои медийной аудиопартитуры (речь, шум, музыка). Внутрикадровые и закадровые слои. Музыкальные и музыкально-звуковые (музыкально-шумовые, музыкально-речевые) техники аудиопартитуры.

Тема 2.2. Звуковое решение медиамузыки (1,5 часа)

Вопросы звукозаписи медиамузыки. Структурные композиционные параметры медиамузыки (концентрированный тематизм, тематическая дискретность, «мозаика» тем).

Тема 2.3. Библиотеки медиамузыки (1,5 часа)

Музыка оригинальная и музыка компилятивная. Нотные кинотеки. Звуковые библиотеки медиамузыки. «Тематические» принципы каталогизации медиамузыки. Хронометражное строение музыкальных треков библиотек.

Тема 2.4. Функции медиамузыки (1,5 часа)

Иллюстрирующая и контрапунктирующая музыка. Асинхронность смещения и контраста. Локальные функции (поддержка движения, эмоциональное наполнение сюжета, обозначение пространства и времени) и гиперфункции (поддержка развития драматургии, создание неповторимого стиля, структурирование) оформительской музыки.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практического занятия
2.1.	Работа с графической схемой звуковых слоёв. Анализ музыкальных и музыкально-звуковых техник в аудиопартитурах фильмов (4 часа)
2.2.	Анализ специфического звукового баланса, тембровых голосов оформительской медиамузыки. Анализ музыкальной структуры фильма (2 часа)
2.3.	Анализ нотной пьесы Дж. Бечче. Ознакомление со строением голливудской музыкально-оформительской библиотекой Killer Tracks (2 часа)
2.4.	Анализ иллюстрирующих и контрапунктирующих принципов соединения музыки и изображения в фильмах. Анализ функционирования музыки в медиапроизведениях (4 часа)

Раздел 3. Музыкальные медиажанры (18 часов)

Тема 3.1. Музыкальная трансляция (1,5 часа)

Музыкальная трансляция и внутрикадровая музыка. Технологии музыкальной трансляции: показ исполнительского акта, внутрикадровый и межкадровый монтаж и его связь с содержанием музыки.

Тема 3.2. Фильмы-на-музыку (1,5 часа)

«Визуальные симфонии». Фильмы-балеты. Фильмы-оперы. Экранные модификации традиционных сценических жанров и кинематографические инсценировки. Проблемы изображения увертюры.

Тема 3.3. Музыкальный видеоклип (1,5 часа)

Ритмически быстрый монтаж кадров: акцентный и фразеологический музыкальный монтаж. Дополнительные звуковые элементы. Дополнительные кадры. Мастерство клипмейкера.

Тема 3.4. Смежные медиажанры (0,5 часа)

Фильм-телеконцерт. Фильм-телебалет. Фильм-телеопера. «Прерванная» трансляция и отступления журналистского и/или постановочного типа.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практического занятия
3.1.	Анализ экранной интерпретации исполнения симфоний Бетховена. Знакомство с телеоперой «Турандот» К. Браунинга. Анализ монтажа изобразительного ряда телемюзикла, осуществлённого на основе музыкального синтаксиса (4 часа)
3.2.	Анализ визуальной интерпретации классической музыки в «Фантазии» У. Диснея. Анализ цветового решения экранного произведения на примере киномюзикла «Вестсайдская история» Р. Уайза и Дж. Роббинса (4 часа)
3.3.	Анализ песенных видеоклипов: принципы музыкального монтажа, дополнительные звуки, добавочные кадры (2 часа)
3.4.	Знакомство с жанром фильма-телеконцерта («Элвис») и жанром фильма-телебалета («Кармен-сюита») (3 часа)

Раздел 4. Музыкальное оформление медиа (18 часов)

Тема 4.1. Информационные медиажанры (1,5 часа)

Музыкальное оформление информационных жанров медиа. Представление текстово-речевой информации. Строение джингл-пакета. Музыкально-организованный шпигель.

Тема 4.2. Рекламные медиажанры (1,5 часа)

Музыкальное оформление автономного коммерческого рекламного ролика. Музыкальный брэнд. Звуковое акцентирование наименования товара.

Тема 4.3. Художественные медиажанры (1,5 часа)

Музыкальное оформление художественных жанров медиа. Система художественно-музыкальных уровней. Общие принципы драматургии, музыкальные принципы драматургии, «косметика» музыкального ряда.

Тема 4.4. Медиажанр игрового телесериала (1,5 часа)

Музыкальное оформление игрового телесериала. Традиционная лейтмотивная техника. «Клипсовая» техника лейтмотивов.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практического занятия
4.1.	Анализ монотематического строения джингл-пакета ТВ-игры «Кто хочет стать миллионером?» (2 часа)
4.2.	Ознакомление с приёмами музыкального брэнда и звукового акцентирования наименования товаров в рекламных роликах (2 часа)
4.3.	Анализ слоёв аудиопартитуры радиоспектакля. Составление подробной схемы звуковых слоёв. Анализ номерной структуры и лейтмотивной системы музыкального оформления телепередач и фильмов. Анализ сонатной формы фильма «Репетиция оркестра» (5 часов)
4.4.	Анализ музыкальных лейтмотивов, принципов их экспонирования и видоизменения в телесериалах (3 часа)

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	лекции	персональный компьютер (планшет) с предустановленной системой Android, Windows или iOS, доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	практические занятия	персональный компьютер (планшет) с предустановленной системой Android, Windows или iOS, доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Раздел 1:

1. Керчели И. Музыкальные программы Всесоюзного радио (из истории отечественного музыкального радиовещания) // Web-сайт Музея радио и телевидения в Интернете TVMuseum.ru [ТЦ ЮНЕСКО, Москва]. URL: http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=5743
2. Чернышов А. В. Истоки медиамузыки // ЭНЖ «Медиамузыка». № 1 (2012). URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/1_1.html

Раздел 2:

1. Бысько М. В. Шумология // ЭНЖ "Медиамузыка". № 3 (2014). URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/3_6.html
2. Деникин А. А. К вопросу о специфике звукового дизайна кино // Медиамузыкальный блог. 23.04.2014. URL: <http://blog.mediamic-journal.com/?p=99>
3. Чернышов А. В. Звуковые коллекции медиамузыки // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 357 (апрель). С. 67-70. URL: <http://journals.tsu.ru/uploads/import/870/files/357-067.pdf>
4. Чернышов А. В. Медийная аудиопартитура и музыка // Меди@льманах. 2011. № 3. С. 22-30. URL: http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/6af/2011_3_6_chernyshov.pdf

Раздел 3:

1. Чернышов А. В. Секреты песенного видео // ЭНЖ «Медиамузыка». № 3 (2014). URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/3_3.html
2. Бысько М. В., Чернышов А. В. Музыкальная заставка: звучащий символ // ЭНЖ «Медиамузыка». № 2 (2013). URL: http://mediamic-journal.com/Issues/2_3.html

Раздел 4:

1. Чернышов А. В. Музыкальное оформление медийной рекламы // ЭНЖ "Медиамузыка". № 4 (2015). URL: http://mediamic-journal.com/Issues/4_1.html

2. Чернышов А. В. Прямой эфир: музыкальное оформление // ЭНЖ «Медиаскоп». 2012. Вып. 1. URL: <http://mediascope.ru/node/1012>

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по выполненному слушателем тесту или творческому проекту на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы.

Творческий проект выполняется в электронно-цифровой форме и может быть представлен как: слайд-презентация, аудиоролик, видеоролик, скринкаст, мультимедийный реферат, раскадровка медиапроекта, сценарий музыкального медиапроизведения и др. Содержание творческого проекта отражает содержание разделов программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3, 4 или 5) по всем разделам программы.

7. Составитель программы

Автор программы:

Чернышов А. В., доктор искусствоведения, профессор Российской академии естествознания, руководитель Учебно-консультационного центра «Медиамузыка» (www.mediamus.ru).