

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе
М. А. Сакварелидзе
М. А. Сакварелидзе

« 30 » августа 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер анимации и компьютерной графики»
Форма обучения	очная

Москва, 2019

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Е.Г.Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

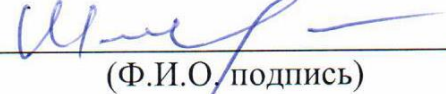
Протокол № 29/1 от « 26 » 09 20 18 г.

Заведующий кафедрой С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по методической работе В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № 1 от « 30 » мая 20 18 г.

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 20 18

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины **Теория и практика монтажа**

по направлению подготовки **Режиссер анимации и компьютерной графики**

на 2019/2020 учебный год

1. В раздел 2.1. «Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы» вносятся следующие изменения:

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	254	34	30	34	30	34	28	34	30
Практические занятия	254	34	30	34	30	34	28	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	328	32	6	32	36	68	38	38	78
Контроль	138	6	36	6	6	6	6	36	36
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой, экзамен	ЗаО Экз	ЗаО	Экз	ЗаО	ЗаО	ЗаО	ЗаО	Экз	Экз
ИТОГО:	часов	720	72	72	72	72	108	72	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	20	2	2	2	2	3	2	3
								4	

2. В раздел 5. «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем» вносятся следующие изменения:

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	от 02.09.2019г. по 01.09.2020 г.
ЭБС «Лань» контракт от сентября 2019 г. https://e.lanbook.com/	сентябрь 2019-сентябрь 2020
ЭБС «Айсбук» контракт 103-19-У от 20.05.2019 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 20.05.2019г. по 20.05.2020г.

Зав. кафедрой /С.М.Соколов/

«30» августа 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

2.2.2. Тематический план курс

2.2.3. Содержание дисциплины

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к базовой части основной образовательной программы.

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает:

1. Постепенное овладение спецификой монтажа как выразительного средства, формой художественного мышления.
2. Особое внимание уделяется практическому освоению правил и законов монтажа и их реализация в учебных работах, посредством новейших технологий.
3. Современные программы нелинейного монтажа предлагают большой инструментарий для работы с изображением и звуком, его редактированием и обработкой аудиовизуальной продукции, создание спецэффектов.

Основная цель дисциплины «Теория и практика монтажа» заключается в овладение искусством монтажа и открытие его возможностей в ходе обучения, на практических работах.

Задачи дисциплины:

В сфере освоения теории монтажа:

- осмысление студентами монтажных теорий и работ практиков кинематографа – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, С. Герасимова, А. Тарковского и др.
- научить создавать раскадровку как монтаж на бумаге;
- дать знания о принципах комфортного монтажа и наиболее выигрышных способах нарушения этих принципов;
- дать представление монтажу как выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в программном обеспечении;
- дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими участниками творческо-производственного процесса.

В сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений анимационных фильмов;

- научить выражать замысел в виде раскадровки, аниматика используя разные приемы монтажа;

В сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в коллективе (сотрудничество с остальными участниками съемочной группы).

В сфере личностного развития студентов:

- развивать общий культурный уровень студентов через знакомство с фильмами наиболее ярких представителей различных направлений в стилистике монтажа;
- содействовать формированию собственной творческой позиции, исходя из индивидуальных особенностей и склонностей.
- воспитывать художественный вкус и уважительное отношение к отечественной духовно-нравственной культуре.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Теория и практика монтажа» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.

Общее количество академических часов- 684.

Количество зачетных единиц-19.

Экзамены на 2, 4, 6,8 семестрах.

Развитие монтажа связано, прежде всего, с изменением образного мышления и поисками новых форм изображения и обобщения материала, а техника лишь создает условия для дальнейшего освоения языка монтажа.

Развитие у студентов, будущих режиссеров, монтажного мышления, фантазии, воображения и, как следствие, - вкуса к поиску вариативности монтажных решений.

Учитывая специфику новой специальности режиссуры мультимедиа – как нового типа авторства, сочетающий в себе применение новейших технологий и старейших искусств, мощный синтез творчества и техники.

Для подготовки специалистов нового поколения необходимо сочетание фундаментального образования, основанного на теоретических и практических исследованиях, трудах режиссеров практиков и педагогов, а так же практическое освоение передовых цифровых технологий монтажа и компьютерных технологий.

В процессе обучения студент приобретает необходимые знания и мастерство для самостоятельной творческой работы в коллективе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы во всех анимационных форматах и технологиях.	ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
Руководство и организация творческого процесса создания анимационного фильма	ПКО-2 Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять постановку на основе литературного	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино; <i>Уметь:</i>

	сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	<p>ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения;</p> <p>ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором;</p> <p>ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта; <i>Владеть:</i></p> <p>ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.</p>
--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	<u>19</u> зач.ед. <u>684</u> час.								
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	328	36	32	36	32	54	48	36	54
Практический блок:	328	36	32	36	32	54	48	36	54
Самостоятельная работа:	248	36	4	36	40	18	24	36	54
Форма итогового контроля	108		Экз 36		ЗаО		Экз 36		Экз 36
Всего часов	684	72	72	72	72	72	108	72	144

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Общее количество академических часов- 684.

Количество зачетных единиц-19.

Экзамены на 2, 4, 6,8 семестрах.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	
		Практические занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. Монтаж как художественная форма	25	14	11
Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.	25	14	11
Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.	26	15	11
Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра.	26	15	11
Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.	26	15	11
Тема 6. Монтажная форма фильма Монтажная фраза, сцена, эпизод.	26	15	11
Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.	26	15	11
Тема 8. Трансформация времени Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.	26	15	11
Тема 9. Движение в фильме Движение в пространстве и во времени.	26	15	11
Тема 10. Внутрикадровый монтаж. От общего к частному. От детали к общему плану.	26	15	11
Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз Склейка-столкновение.	26	15	11
Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа.	26	15	11
Тема 13. Создание образа монтажным путем При помощи игровых кусков.	26	15	11

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.	26	15	11
Тема 15. Ритм и темп Ритмическое построение движения	26	15	11
Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.	26	15	11
Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.	27	15	12
Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма.	27	15	12
Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.	27	15	12
Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход – как эффект.	27	15	12
Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.	27	15	12
Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения	27	15	12
Контроль	108		
Итого:	576	328	248

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Монтаж как художественная форма.

Типология монтажа. Монтаж – как средство повествования и способ режиссерского мышления. Монтажная форма в литературе. Зарождение структурного анализа художественного текста. Литературный сценарий как монтажная структура. Перевод монтажной структуры литературного текста в режиссерский сценарий и операторский монтажный план.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления, рождение экранного образа. Обзор литературы по теме «Монтаж как выразительное средство». Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. История крупного плана.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 4. Кадр – основа визуального языка Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Выразительность и изобразительные характеристики кадра. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Глубина кадра, глубинная мизансцена.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.

Различия театральной мизансценой и «экранной» мизансцены. Понятие мизанкадра. Мизансцена в современных экранных произведениях.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 6. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.

Условность в кино. Режиссер и временной поток. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 8. Трансформация времени. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Нелинейное построение.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 9. Движение в фильме. Движение в пространстве и во времени.

Движение в пространстве и во времени. От чего зависит скорость движения на экране. Возможные ошибки. Движение объекта и камеры. Преимущества монтажного продолжения движения. Движение мысли и действия.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 10. Внутрикадровый монтаж . От общего к частному. От детали к общему плану.

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Однозначность и

многозначность кадра. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз. Склейка-столкновение.

Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Комфортное соединение планов. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа

«Монтаж аттракционов» как метод построения аудиовизуальных искусств. Последовательный, параллельный монтаж. Ассоциативный, аналитический монтаж. Поэтический, ритмический, клиповый монтаж. Дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 13. Создание образа монтажным путем при помощи игровых кусков.

При помощи игровых кусков. Монтаж и актер. Акцент. Эмоциональное накопление. Игра на контрастах, изобразительное и светотеневое решение.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.

Эффект совмещений расстояний. Эффект контраста. Не комфортный монтаж как авторский прием. «Монтаж по мысли», дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое настроение движения.

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.

Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма

Шумы природные. Шумы имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов. Звукозрительный образ, контрапункт. Звуковые

медиафайлы. Навигация по таймлинии. Регулировка уровней звука, аудиомикшер, синхронизация клипов. Звуковые эффекты.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.

Знакомство с цифровыми монтажными программами Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro, по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Оцифровка изображений. Понятие медиафайла.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход –как эффект.

Специфика применения эффектов в различных видах экранных произведений. Монтажный переход как специальный эффект. Качество компьютерных изображений.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.

Титры и их визуальное решение. Титры как часть образа экранного аудиовизуального произведения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения.

Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

«Видимый мир» и его проекция на телевизионном экране Образное восприятие мира и экранного пространства. Создание телевизионного изображения. Сущность аудиовизуального мышления и образная система телеэкрана. Особенности аудиовизуального искусства. Формирование образного языка телевидения. Телевидение и поиски новой реальности. Что такое вторая реальность и виртуальная реальность? Особенности современного телевидения и телемонтажа. Образный телевизионный язык. Молодежная культура. Многокамерный метод съемки. Средства телевизионного воздействия.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтажные теории Этапы развития практики и теории монтажа. Киномонтаж. Монтаж аналогового звука. Монтаж на видеоленте. Монтаж на видеоленте с временным кодом. Цифровой монтаж изображений на диске. Три

этапа становления современного телемонтажа. Повествовательный, параллельный, ассоциативный, клиповый монтаж. Различия телевизионного и кинематографического монтажа. Основные монтажные теории. Система Л. Кулешова, ее недостатки. Азбука монтажа. Теория динамического монтажа С. Эйзенштейна. Звукозрительный монтаж. Ритмические построения эпизодов. Доминанта кадра. Принципы концентрации зрительского внимания. Монтажная система В. Пудовкина. Принципы повествовательного ведения рассказа. Ракурсный показ. «Пластический звук». «Фотогение». Укрупнение действия по времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Типы и виды монтажа. Два типа монтажа. Внутрикадровый монтаж. Межкадровый монтаж. Устойчивые виды монтажа. Два принципа построения сюжета. Описательный монтаж. Тематический монтаж. Параллельный монтаж и две его разновидности. Случаи применения параллельного монтажа. Ассоциативно-образный монтаж. Роль метафоры. Интеллектуальный монтаж. Дистанционный монтаж. Прием распечатывания кадров. Принципы отбора изобразительного материала. Отбор крупности планов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Клиповый монтаж. Истоки клипового монтажа. Понятие видеоклипа. Анимационные эффекты. Видеомонтаж. Монтажные листы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Композиционное решение кадра. Монтажные планы. Крупность планов. Разбивка действий на крупности изобразительного ряда. Монтажное пространство и монтажное время. Двухединая природа экранного кадра. Сущность кадра. Правила съемки монтажных планов. Пространство кадра. Приемы композиционного построения кадра. Глубина пространства кадра. Горизонтальная и вертикальная композиция. Роль цвета. Монтажные фразы. Основные операторские приемы, влияющие на создание безусловного (информационного) и условного (образного) изображения. Роль монтажных переходов и смены ракурсов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Крупность плана и его колористическое решение. Монтаж по крупности. Крупный план, цветовое решение, характер освещения. Закон контрастов. Средний план. Многоплановая композиция. Объективы с

переменным фокусным расстоянием. Общий план. Дальний план. Закономерности перехода с плана на план. Способы перехода.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтаж на движение Статика и динамика. Правила сопряжения статики и динамики. По фразе героя. По взгляду. По детали. При помощи спецэффектов. Два способа использования движения для выделения главного в кадре. Использование относительной статики для обострения драматургического хода сюжета. Экранное движение. Типы движения. Применение в съемочном процессе различных типов движения. Монтаж движения. Внутрикадровый и межкадровый монтаж. Виды внутрикадрового монтажа: «выкадрирование» с плавным движением; панорамная съемка; трансфокаторная съемка. Ведущая форма монтажа в кинематографе и на телевидении – полифоническая структура. Ритмический монтаж.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Мизансцена. Особенности мизансцены в кино. Принципы построения мизансцены. Монтажное построение сцены. Глубинная мизансцена. Аналитическая раскадровка. Эстафетное движение. Построение динамического кадра. Комбинированная глубинная мизансцена. Использование глубинного и сценического кадра. Варианты глубинной мизансцены. Особенности мизансцены на телевидении. Прием мизансценической рифмы. Принцип коллажа.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Пластика и звук экранного языка. Эволюция выразительных средств кинематографа. Функции звука. Соотношение между звуком и изображением. Звукозрительная полифония. Диалог на телевидении. Локальное построение мизансцены. Структурные особенности построения диалогов на телевидении.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтажное построение телевизионного изображения. Цветовое восприятие. Цветовая окраска эмоциональных переживаний. Цветовой круг восприятия. Связь цветового восприятия с действием. Теплая и холодная гамма. Особенности монтажа. Цветовые решения в кино и на телевидении.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Содержание дисциплины по видам занятий
Просмотры

Просмотры фильмов и других аудиовизуальных экранных произведений осуществляются в соответствии с лекционной и практической частями курса. Просмотры закрепляют теоретические знания студентов, развивают в студентах навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их монтажного построения.

Просмотры и обсуждение лучших анимационных, компьютерных и традиционных кинофильмов, телефильмов, современных мультимедиа программ, созданных мастерами, а также студенческих экранных работ. Анализ вариантов творческих решений. Режиссерское видение темы.

Практические занятия

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Теория и практика монтажа» на протяжении всего курса обучения.

Занятия воспитывают в студенте умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, экранной работы. Находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать монтажными средствами суть драматургического построения.

Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных монтажных программах. Умению мастерски воплотить найденное авторское решение в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

В период работы над заданием студенты просматривают фильмы соответствующей тематики. Слушают теоретический курс по данной дисциплине. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идет параллельно. Студенты учатся работать в монтажных компьютерных программах: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Самостоятельно монтируют упражнения на освоение принципов монтажа. Выполнение упражнений по пройденному теоретическому материалу.

Монтируют ролик из чужого материала 1-3 минуты. Ролик должен быть четким и ясным по мысли и режиссерскому решению, технически грамотно склеен.

Практическая работа по реализации творческого замысла и выполнению учебной, курсовой работы. Студенты снимают музыкальный клип.

Самостоятельная работа

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных

эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Примерная тематика учебных работ.

1. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съемка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.
2. Создание рекламного или музыкального клипа, анимационного фильма или компьютерной игры.
3. Оригинальная монтажная работа в виде перемонтированного киноролика или оригинального видеосюжета.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - теоретические занятия (лекции по темам программы с показом изобразительных, фото и видео материалов) - обсуждения по темам теоретических занятий - самостоятельная работа обучающихся по темам теоретических занятий	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий (выбор тем, подбор материала, выполнение эскизов, сценария, экспликации, раскадровки, аниматика, фильма) - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров и обсуждений - проверка результатов приобретенных навыков творческих поисков, выработки авторской позиции и исследовательской работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации для выполнения самостоятельной работы - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии в рамках обсуждений, семинаров, выполнении теоретических работ - выполнение творческих практических заданий в рамках создания самостоятельного анимационного фильма	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение теоретических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, результатов теоретической и практической работы курса на теоретических и практических занятиях - наличие на теоретических и практических занятиях требуемых материалов (конспектов лекций, изобразительных, литературных и научных материалов)

		- наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение консультаций - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование художественной позиции по выбору темы и авторскому решению - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, умение организовать самостоятельную и коллективную творческую и практическую деятельность - участие в обсуждении и дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов для организации и реализации собственной и коллективной творческой и практической деятельности - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих и практических заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие, конспекты лекций, изобразительные, литературные, научные и видео материалы) - задания для самостоятельной работы выполненные письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной и изобразительной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза,

		<p>моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность самостоятельно анализировать драматургию, режиссуру, художественный и профессиональный уровень фильма
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре, драматургии, изобразительному и анимационному решению и исполнению - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -зачет с оценкой - экзамен

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	<p>Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен</p>
2	ПКО-1	<p>Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен</p>
3	ПКО-2	<p>Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен</p>

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

- Исполнение элементарных упражнений по монтажу, хронометраж от 5-10 мин.

Темы: Монтаж по крупности, по движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом.

- Монтажная съемка и монтаж наблюдений 3 сюжета по 1 минуте.

Темы: «Ожидание», «Человек в действии», «Город».

- Монтаж рекламного ролика фильма, хронометраж 1 мин.

Выбор фильма остается за студентом.

По данному курсу предусмотрены два зачет на 1 курсе(2-й семестр) и зачеты с оценкой на 2-м курсе(4-й семестр) и 3-й курс(6-й семестр)

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый экзамен предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентами в процессе обучения по дисциплине.

Итоговый экзамен состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.
2. Показ учебной работы.

На экзамен студент представляет экранную работу по выбору:

1. Рекламный ролик фильма
2. Анимационный сюжет или мультимедиа проект.
3. Музыкальный видеоклип

По данному курсу предусмотрены экзамены на 1 курсе(1-й семестр) на 2-м курсе (3-й семестр), на 3-м курсе(5-семестр) и на 4 курсе(7-й семестр).

Экзаменационные вопросы по курсу «Теория и практика монтажа»

Тема1. Монтаж как художественная форма

Типология монтажа.

Монтаж как средство повествования и способ режиссерского мышления.

Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Эффект Л. Кулешова.

История крупного плана. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные, открытые и закрытые. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Особенности театральной и кинематографической мизансцены, их различия. Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 5. Комфортный монтаж

1. Монтаж по крупности.
2. Монтаж по ориентации в пространстве.
3. Монтаж по композиции кадров.
4. Монтаж по свету.
5. Монтаж по цвету.
6. Монтаж по смещению оси.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 6. Монтаж по движению

1. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре
2. Монтаж по фазе движущихся в кадре объектов
3. Монтаж по темпу движущихся объектов
4. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 7. Некомфортный монтаж

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 8. Виды монтажа

- Последовательный монтаж
- От общего к частному. От частного к общему
- Параллельный монтаж
- Рефрен в монтаже (повтор кадра, образа, мысли)

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 9. Время и пространство

Условность в кино. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Нелинейное построение. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 10. Движение в фильме

Движение в пространстве и во времени.

От чего зависит скорость движения на экране. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 11. Приемы монтажа и его виды

- Ассоциативный монтаж (метафорический монтаж)ю
- Тематический монтаж. Бобслейю
- Аналитический монтажю
- Монтаж по мыслию
- Ход времени на стыке кадровю
- Концентрация пространства (увеличение и уменьшение пространства)ю
- Поэтический монтажю

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 12. Внутрикадровый монтаж

- Съемка одним планом.
- Множественная композиция.
- Поликадр.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 13. Ритм и темп

Ритмическое построение движения.

Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 14. Звук как элемент языка аудио-визуальных искусств. Слово, музыка, шумы

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд.

Синхронный звук. Нереалистический звук.

Звукозрительный образ, контрапункт.

Функции шумов и шумовое звучание.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 15. Звукозрительный монтаж

- Интервью.

- Съемка и монтаж диалогов.

- Монтаж изображения под музыку и закадровый текст.

- Монтаж дикторского текста.

- Монтаж внутреннего монолога.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 16. Многокамерный способ съемки

Монтаж интервью, репортажа, программы, док. фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 17. Монтажный переход как спецэффект и креативное решение

Эволюция монтажных переходов и склейки.

Особенности монтажа в зависимости от вида и жанра экранного произведения.

Специфика и особенности монтажных переходов в современных мультимедиа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

3.3. Самостоятельная работа студентов

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера,
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,

- подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются

соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
4. Попова Эванс, Екатерина Джоновна. Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.

6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
7. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М., 1978
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., Искусство, 1990
4. Базен А. Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995
5. Бергман о Бергмане. М., Радуга, 1985
6. Бертольд Брехт о театре. Сборник статей. М., 1960
7. Бессон Р. Музей кино. М., 1994
8. Брук П. Блуждающая точка. СПб, 1996
9. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
10. Бунюэль о Бунюэле. М., радуга, 1989
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
12. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
13. Висконти Л. М., Искусство, 1986
14. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
15. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
16. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
17. Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х томах. М., СТД, 1990
18. Гоголь и театр. М., 1952
19. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
20. Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
22. Гротовский Е. От бедного театра к...проводнику. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
23. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
24. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
25. Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
26. Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
27. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
28. Ивенс И. Современный документальный фильм. М., искусство, 1970
29. Кармен Р. О времени и себе. М., 1971
30. Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
31. Кнебель. Вся жизнь. М., 1968

- 32.Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
- 33.Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
- 34.Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
- 35.Комаров С. История зарубежного кино. М.
- 36.Кракауэр Э. Природа фильма. М., 1974
- 37.Крэк Г. Искусство театра. СПб, 1913
- 38.Кэрролл В. Новости на ТВ. М., 2000
- 39.Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
- 40.Мейерхольд В. Статьи, беседы. 1-2 тома. М., Искусство, 1968
- 41.Мир и фильмы А. Тарковского. Сборник статей. М., Искусство, 1991
- 42.Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
- 43.Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
- 44.Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
- 45.Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
- 46.Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
- 47.Нижний В. на уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
- 48.Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
- 49.Основы режиссуры документального фильма. Сборник. М., 1972
- 50.Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
- 51.Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
- 52.Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
- 53.Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
- 54.Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
- 55.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
- 56.Пушкин и театр. М., 1953
- 57.Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб, Азбука-классика, 2001
- 58.Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
- 59.Ромм М. О профессии режиссера и месте кинематографа в...мире. М., ВГИК, 1991
- 60.Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
- 61.Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». Журн. «Театр», 1956, №8
- 62.Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
- 63.Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
- 64.Таланкин Д. Монтаж в XXI веке. В сборнике «Оборудование для видеомонтажа». М., Groteck, 2003
- 65.Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
- 66.Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
- 67.Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
- 68.Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
- 69.Трауберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
- 70.Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптина пустынь, 2001
- 71.Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
- 72.Флаэрти Р. Сборник статей. М., 1980

- 73.Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
- 74.Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
- 75.Шекспировский сборник. М., 1959
- 76.Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
- 77.Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
- 78.Эфрос Э. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

Рекомендуемые фильмы для самостоятельного просмотра студентами:

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм
2. «Амадеус» – М. Форман
3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
- 10.«Бешеные деньги» – Е. Матвеев
- 11.«Блоу ап» – М. Антониони
- 12.«Борис Годунов» – С. Бондарчук
- 13.«Валентино» – К. Рассел
- 14.«Вальмонт» – М. Форман
- 15.«Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
- 16.«Воробей» – Дзеферелли
- 17.«Вечерние посетители» – М. Карне
- 18.«Век невинности» – М. Скорсезе
- 19.«Визит вежливости» – Ю. Райзман
- 20.«Восемь с половиной» – Ф. Феллини
- 21.«Гамлет» – Г. Козинцев
- 22.«Декамерон» – П. Пазолини
- 23.«Дети райка» – М. Карне
- 24.«Джейн Эйр» – Дзеферелли
- 25.«Джульетта и духи» – Ф. Феллини
- 26.«Дочь Райна» – Д. Лин
- 27.«Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
- 28.«Елизавета» – Шекхар Капур
- 29.«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
- 30.«Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн
- 31.«Идиот» – В. Бортко
- 32.«Илья Муромец» – А. Птушко
- 33.«Кабаре – Б. Фосс
- 34.«Казанова» – Ф. Феллини
- 35.«Калина красная» – В. Шукшин
- 36.«Король танцует» – Ж. Корбье
- 37.«Книга Просперо» – П. Гринуэй

- 38.«Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
- 39.«Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
- 40.«Королева Марго» – П. Широ
- 41.«Король Лир» – Г. Козинцев
- 42.«Красное и черное» – К. Отан-Лара
- 43.«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
- 44.«Леонара» – Л. Висконти
- 45.«Любовь Свана» – М. Шлендорф
- 46.«Людвиг» – Л. Висконти
- 47.«Машенька» – Ю. Райзман
- 48.«Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
- 49.«Медея» – П. Пазолини
- 50.«На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар
- 51.«Невинный» – Л. Висконти
- 52.«Огнем и мечем» – Е. Гофман
- 53.«Обретенное время» – Р.-Р. Руис
- 54.«Октябрь» – С. Эйзенштейн
- 55.«Опасные связи» – С. Фрирз
- 56.«Отелло» – С. Юткевич
- 57.«Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров
- 58.«Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
- 59.«Подранки» – Н. Губенко
- 60.«Покаяние» – Т. Абуладзе
- 61.«Путевка в жизнь» – Н. Экк
- 62.«Пышка» – М. Ромм
- 63.«Разум и чувства» – А. Вайда
- 64.«Реставрация» – М. Хоффман
- 65.«Рим» – Ф. Феллини
- 66.«Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
- 67.«Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
- 68.«Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
- 69.«Русский бунт» – А. Прошин
- 70.«Садко» – А. Птушко
- 71.«Сатирикон» – Ф. Феллини
- 72.«Сельская учительница» – М. Донской
- 73.«Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
- 74.«Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
- 75.«Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов
- 76.«Фараон» – Е. Кабалерович
- 77.«Фани и Александр» – И. Бергман
- 78.«Царь Эдип» – П. Пазолини
- 79.«Цвет граната» – С. Параджанов
- 80.«Шепот и крик» – И. Бергман

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

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель Panasonic	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440	8
	- Монитор BENQ BL2420/T	8
	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8
	- Наушники Sennheiser HD215	7
	- HDMI Switcher VS-161H	1

	<p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года) – на 8 компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	
1021	<ul style="list-style-type: none"> - Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <p><u>Программное обеспечение</u></p> <p>STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации</p> <p>Номера лицензий:</p> <p>1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5</p> <p>2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2</p> <p>3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0</p> <p>4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0</p> <p>5) L0DNMW-YTMVG3</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>5</p>

	Computer ID - 6A6Z93	
	Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
	<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	
	-Fluo Lyte 110 Dmx	24
	-Fluo Lyte 330 Dmx	3
	-Dedolight DLH4-300	6
	-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
	-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
	-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	6
	-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
	-GRIP KIT – D800KIT	3
	-GRIP HEAD - D200B	6
	-R4500 – Стабилизатор 4500BA	1
	-Затемнение окон	
	-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	2
	- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	15

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу дисциплины «Теория и практика монтажа» студент самостоятельно готовится по билетам, предложенным в данной рабочей программе.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

.