

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Теория и практика монтажа»

Наименование ОПОП: **Драматургия кино и телевидения**

Направление подготовки: **52.03.06 Драматургия**

Форма обучения: **заочная**

Факультет: **медиатехнологий**

Кафедра: **режиссуры документального фильма**

Общая трудоемкость дисциплины составляет **144 академ. час. / 4 зач.ед.**

в том числе: контактная работа: **22,3 час.**

самостоятельная работа: **121,7 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	5
посещение лекционных занятий	5
устный опрос	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика монтажа» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

В.Е. Васильев, заведующий кафедрой кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , доктор искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры документального фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

формирование понимания монтажа как универсального принципа, лежащего в основе произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра.

Задачи дисциплины:

- изучить и освоить основные принципы и законы монтажа кинофильмов, сложившиеся в мировой аудиовизуальной культуре;
- сформировать навыки применения выразительных и технических средств современной аудиоиндустрии в практической деятельности.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Кинорежиссура

Основы актерского мастерства

Сценарий игрового и неигрового фильма

Анализ работы художника фильма

Анализ фильма

Драматургия телесериала

Кинопроизводство

Основы операторского мастерства

Телевизионное производство и телевидение

Звуковое оформление телевизионного эфира

Звуковое решение фильма

Монтаж телевизионных фильмов и программ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует образно-выразительные средства кино-, теле и других экранных искусств.

Знает: историю монтажных концепций;

теоретические и практические работы выдающихся деятелей мирового кинематографа

Умеет: анализировать и выбирать оптимальный для той или иной задачи режиссера способ монтажа

Владеет: методами создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств; навыками работы по монтажу, включая линейный и нелинейный монтаж

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен осуществлять профессиональную деятельность в творческом коллективе, учитывая технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства, для более полного воплощения художественного замысла.

ПК-4.1 — Определяет и анализирует технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства.

Знает: технологические и технические возможности работы по монтажу с кино- и видеоматериалом

Умеет: практически использовать различные виды монтажа; соединять монтажные сцены в смысловые эпизоды через монтажные приемы (параллельный, аналитический, ассоциативный);

организовывать в художественное целое кино- и видеоматериал любой сложности;

выполнять работы по монтажу с видеоматериалом и материалом снятым на киноплёнку

Владеет: знаниями технологии кинопроизводства

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 22,3 час.

самостоятельная работа: 121,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	8	8
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	117,5	117,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	143,7	143,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Теория и практика монтажа

Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации. Монтаж как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров. Умение применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом.

Тема 2. Основные принципы видеомонтажа

Монтаж по крупности планов. Монтаж по движению. Монтаж по смене точки съемки. Монтаж по тональности изображения. Монтаж по колориту изображения. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Последовательный монтаж. Тематический монтаж. Аналитический монтаж. Ритмический монтаж. Монтаж по мысли. Поэтический монтаж. Послойный монтаж.

Тема 3. Практика монтажа

Способность и готовность применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Теория и практика монтажа	0	4	0	4	0	0	8
2	Основные принципы видеомонтажа	0	4	0	4	0	0	8
3	Практика монтажа	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	8	0	12	0	0	20

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория и практика монтажа» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Теория и практика монтажа ».	4
2	Тема: «Основные принципы видеомонтажа ».	4
3	Тема: «Практика монтажа ».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Теория и практика монтажа».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	5
посещение лекционных занятий	5
устный опрос	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для устных опросов:

1. Появление первых сюжетов в кино.
2. Гриффит: драматическая выразительность.
3. Пудовкин: строящий монтаж.
4. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж; монтаж в звуковом кино.
5. Общие принципы монтажа моносцен.
6. Особенности монтажа массовых сцен.
7. Творчество известных режиссеров монтажа отечественных фильмов.
8. Творчество известных режиссеров монтажа зарубежных фильмов.
9. Классификация монтажа.
10. Структурные функции музыки в киномонтаже.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Монтаж. Понятие. Определение. Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система.
2. Основные виды монтажа.
3. Типы монтажных склеек: прямая склейка.
4. Типы монтажных склеек: затемнение, наплыв.
5. Типы монтажных склеек: видеоэффекты.
6. Композитный монтаж.
7. Комбинированные съемки.
8. Понятие внутрикадрового и межкадрового монтажа.
9. Монтажно-тонировочный период. Основные задачи.
10. Понятие монтажной сборки.
11. Практика чернового монтажа. Редактура чернового монтажа.
12. Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера.
13. Теория и практика «монтажного кино».
14. Теория и практика внутрикадрового монтажа.
15. Понятие «плана-эпизода».
16. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Замысел.
17. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Сценарий.
18. Подготовка. Режиссерский сценарий. Раскадровка.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	8	3	24
Посещение и активная работа на практических занятиях	6	6	36
Посещение лекционных занятий	2,5	4	10,0
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] : учебник. Ч. 1 / А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2005. - 242 с. : ил. - ISBN 5-9900144-3-0
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Утилова, Н. И. Телевизионное пространство и время; Эстетическая роль монтажа: учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 88 с.
3. Володина, И. А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/134i_Volodina_Sovremennnye_televizionnye_tehnologii_UP_2018.pdf
4. Уайатт, Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : пер. с англ. / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил. - ISBN 5-94237-023-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Чанг, Д. Профессия: режиссер киномонтажа [Текст] : пер. с англ.: научно-популярная литература / Д. Чанг. - М. : Рипол Классик, 2014. - 192 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
2. Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
3. Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
4. Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
5. Публичная Электронная Библиотека <http://lib.walla.ru/>
6. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>
7. Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>
8. Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe CS6 Master Collection

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

База данных бесплатных саундтреков «Incompetech» <http://incompetech.com/music/royalty-free/music.html>

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free

Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов <https://samples.landr.com/>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

-нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;

-после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;

-при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает обучающемуся освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы.

Обучающийся для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

-посещать лекционные и практические занятия;

-выполнять практические задания;

-ответить на поставленные вопросы на зачете.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).