

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

«Монтаж телевизионных фильмов и программ»

Наименование ОПОП: **Драматургия кино и телевидения**

Направление подготовки: **52.03.06 Драматургия**

Форма обучения: **заочная**

Факультет: **медиа технологий**

Кафедра: **режиссуры телевидения**

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

в том числе: контактная работа: **18,3 час.**

самостоятельная работа: **125,7 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	8
доклад	8
посещение и активная работа на практическом занятии	8
посещение лекций	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Рабочая программа дисциплины «Монтаж телевизионных фильмов и программ» 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):

И.О. Киселева , доцент кафедры режиссуры телевидения

Рецензент(ы):

В.Ю. Обогрелов, доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры телевидения

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 умений и навыков в области монтажа телевизионных фильмов и программ; развитие монтажного мышления.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю, приемы и методы монтажа.
2. Освоить приемы и особенности монтажа телевизионных фильмов и программ.
3. Сформировать практические навыки монтажа телефильмов и телепрограмм различных жанров в соответствии с драматургической составляющей и авторским замыслом.

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:

Анализ работы художника фильма

Анализ фильма

Драматургия телесериала

Кинопроизводство

Основы операторского мастерства

Сценарий игрового и неигрового фильма

Телевизионное производство и телевидение

Кинорежиссура

Основы актерского мастерства

Сериальная форма фильма

Теория и практика монтажа

Фотомастерство

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

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

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: принципы содержательных и эстетических функций монтажа, как художественной формы выразительного средства экрана

Владеет: способностью анализировать снятый материал, его достоинства и недостатки с «монтажной» точки зрения

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: средства монтажа

Умеет: применяя разнообразные монтажные приемы находить и выстраивать экранное воплощение авторской (журналистской) идеи, темы, факта – экранизировать мысль

Владеет: навыками анализа и применения монтажных приемов в процессе создания телепроизведений различных жанров

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: 18,3 час.

самостоятельная работа: 125,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	4	4
Практические с использованием ДОТ	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	121,5	121,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	143,7	143,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. История монтажа. Эволюция монтажных стратегий. Влияние развития цифровых технологий.

История монтажа. Эволюция монтажных форм и стилей (краткий обзор). Теория и практика «монтажного кино». Появление звука. Изменение монтажного мышления. Репортажная стилистика монтажа.

Тема 2. Технология и основные приемы монтажа телевизионных фильмов и программ

Различные этапы монтажа. Создание монтажного проекта. Структурирование исходного материала в проекте. Черновой и чистовой монтаж. Технические и технологические возможности изменения видеоряда при помощи электронного монтажа. Замедленное воспроизведение видеозаписи и анализ склеек. Установка длительности клипа изображения. Повторное использование клипа. Разделение клипа на части. Объединение клипов. Установка точек монтажа. Сдвиг клипа для изменения начальной точки. Выбор вида монтажа. Работа с инструментарием титрования. Титры в начале сюжета, в конце. Остановка видеокадра – стоп-кадр. Многослойный монтаж. Спецэффекты.

Тема 3. Монтаж телевизионных программ различных жанров. Звукозрительный монтаж.

Особенности монтажа телевизионных программ различных жанров. Непосредственный монтаж. Пост-производственный монтаж. Звук в пост-производстве (программный звук)

Принципы монтажа звука. Взаимодействие звука и изображения. Совпадение крупности звукового и видеоряда. Закадровый текст. Требование к дикторскому тексту. Единство аналитического комментария и видеоряда. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя. Функции музыки на экране. Звуковые ассоциации. Звуковой контрапункт. Музыка как элемент драматургии. Образ и драматургия шумов.

Тема 4. Драматургия и монтаж.

Драматургия документального фильма и передачи. Особенности монтажа жанров

Тема 5. Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла.

Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система. Особенности звуко-зрительного восприятия человека. Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла. Документальное и художественное кино. Телевизионные жанры. Современные технологии монтажа позволяющие усиливать художественный образ и характеры героев. Время, пространство, ритм. Клип, реклама – особенности монтажа.

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	История монтажа. Эволюция монтажных стратегий. Влияние развития цифровых технологий.	0	1,5	0	0	0	0	1,5
2	Технология и основные приемы монтажа телевизионных фильмов и программ	0	1,5	0	0	1,5	0	3
3	Монтаж телевизионных программ различных жанров. Звукозрительный монтаж.	0	0	0	0	3	0	3
4	Драматургия и монтаж.	0	0	0	0	3	0	3
5	Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла.	0	0	0	0	1,5	0	1,5
	ВСЕГО	0	3	0	0	9	0	12

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Монтаж телевизионных фильмов и программ» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Монтаж телевизионных фильмов и программ» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

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 «Монтаж телевизионных фильмов и программ».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	8
доклад	8
посещение и активная работа на практическом занятии	8

посещение лекций	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1. Понятие определения «Мизансцена» - Мизанкадр
2. Принципы соединения кадров
3. Время и пространство
4. Монтажно-тонировочный период. Основные задачи

Примерный перечень тем творческих заданий:

- Монтаж сюжета для информационной программы
- Монтаж сюжета на тему: «Расследовательский репортаж»
- Монтаж видеоклипа на тему: «Музыкальный видеоклип»
- Монтаж видеосюжета на тему: «Портрет дома»
- Монтаж видеосюжета на тему: «Интервью с героем»
- Монтаж видеосюжета на тему: «Видеоклип на стихи»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету :

1. Эволюция монтажных форм и стилей.
2. Репортажная стилистика монтажа.
3. Развития цифровых технологий и их влияние на изменение монтажных стратегий.
4. Изобразительное решение монтажных планов. Согласованность монтажных планов.
5. Композитный монтаж.
6. Теория и практика внутрикадрового монтажа.
7. Понятие внутрикадрового и межкадрового монтажа.
8. Монтаж синхронной речи.
9. Монтаж шумов.
10. Монтаж закадровых текстов.
11. Монтаж музыки.
12. Практика чернового монтажа. Редактура чернового монтажа.
13. Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера.
14. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Замысел.
15. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Сценарий.
16. Эстетика художественных титров.
17. Многокамерная съемка и монтаж on-line. Специфика многокамерной съемки в студии: правила расстановки камер, навыки работы с монтажным пультом.
18. Специфика телевизионного монтажа фильма, телепрограммы в жанре телерепортажа.
19. Специфика телевизионного монтажа телепрограмм в жанрах информационной публицистики: заметка (видеосюжет), отчет, выступление, интервью.
20. Специфика телевизионного монтажа телепрограмм в жанрах аналитической публицистики: комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция.
21. Монтаж как выразительное средство, помогающее создать образ человека на экране.

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			
Посещение и активная работа на практическом занятии	4	6	24
Посещение лекций	2	2	4
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	12	1	12
Выполнение творческого задания	30	1	30
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. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР России, Ч. 2 / Н. И. Утилова. - переизд. - 1998. - 191 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Соколов, Алексей Георгиевич. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] : учебник. Ч. 3 / А. Г. Соколов. - М. : А. Дворников, 2003. - 206 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 83 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_i_dr_Teorija_i_praktika_montazha_UP_2018.pdf
4. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] учебник. Ч. 2/ А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2007. - 210 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Соколов, Алексей Георгиевич. Монтаж: телевидение, кино, видео [Текст] учебник. Ч. 1/ А. Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2005. - 242 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР России, Ч. 1 / Н. И. Утилова. - переизд. - 1998. - 103 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 109 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Volodina_Kino_Videomontazh_UP_2018.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Портал о ТВ, кино и радио «tvkinoradio.ru», <https://tvkinoradio.ru>
2. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>
3. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
4. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
5. База данных бесплатных исследований кинорынка АО «Невафильм», www.nevafilm.ru

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Final Cut Studio

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». <https://нэб.рф>

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

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

Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

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

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

База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» <https://freesound.org/>

Бесплатная библиотека шумов <https://www.sounddogs.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

Изучение дисциплины следует начать с ознакомлением обучающихся с учебным планом и данной рабочей программой дисциплины.

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Понятия - это форма существования всякой науки, поэтому для адекватного общения с преподавателем, для становления обучаемого как специалиста особенно важно выстроить и использовать более широкий и полный спектр понятийных отношений, характеризующий теоретическую и методологическую подготовку обучаемого в рамках учебной программы. Обучающемуся важно отчетливо сознавать, какие из понятий задействованы в том или ином конкретном рассуждении для объяснения и раскрытия проблемных вопросов при ответе.

Формируя понятийный аппарат, обучающийся уже на начальном этапе освоения знаний данного курса получает возможность уяснить место конкретной изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Обучающимся рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия и своевременно выполнять практические задания преподавателя.

Перечень и объем литературы, необходимый для изучения данной дисциплины определяется программой курса и рекомендациями преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются и курируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающихся на зачете.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентного 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).