

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Теория и практика монтажа телевизионных
фильмов и программ»**

Наименование ОПОП: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 459 астроном. час. / 17 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 236,4 час.

самостоятельная работа: 222,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	1,2,3,4,5,6,7,8
выполнение творческого задания	2,3,4,5,6,7,8
выполнение тестового задания	1,2,3,4,5,6,7,8
доклад	1
посещение занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,3,5,7
зачет с оценкой	2,4,6
экзамен	8

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика монтажа телевизионных фильмов и программ» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

И.О. Киселева , доцент кафедры режиссуры телевидения

Рецензент(ы):

И.Г. Михайлова, режиссер-постановщик ООО "Студия КИНО ПЛЮС", лауреат Государственной премии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

М.Д. Баркан

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 фундаментальных знаний о теории и практике монтажа как технологическом и творческом процессе, объединение разнообразных элементов в единое, идейно-художественное целое – аудиовизуальное произведение; развитие монтажного мышления; приобретение профессиональных навыков монтажа изображения и звука на всех этапах подготовки и производства телепроизведений.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю киномонтажа, эстетику кино и киномонтажа на разных этапах его развития.
2. Овладеть всеми видами, приемами и навыками монтажа
3. Приобрести навыки работы с современными монтажными программами.
4. Приобрести навыки монтажа телефильмов, телепрограмм различных жанров.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

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.

ОПК-5.4 — Применяет разнообразные выразительные художественные и технические средства для воплощения авторского замысла в процессе создания телевизионного фильма/телепрограммы, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

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

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

Владеет: навыками монтажного мышления; новыми приемами монтажных решений

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен применять технологические возможности и технические средства современного кино-, телепроизводства для создания синтетического образа телепроизведения.

ПК-2.5 — Создает новые аудиовизуальные телепроизведения, вырабатывая оптимальные способы решения технологических задач .

Знает: основные принципы и законы монтажа аудиовизуального произведения;

техники, виды и приемы монтажа

Умеет: применять знания основ теории монтажа на практике; самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и все экранное произведение

Владеет: способностью анализировать снятый материал, его достоинства и недостатки с «монтажной» точки зрения; профессиональными цифровыми монтажными программами

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 459 астроном. час. / 17 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 236,4 час.

самостоятельная работа: 222,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,3,5,7
зачет с оценкой	2,4,6
экзамен	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	12	12	12	12	0	0	0	0	48
Практические	12	12	12	12	24	24	24	24	144
Индивид. занятия	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Консультации	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Самостоятельная работа	21	17	21	17	21	17	21	25	160
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,6	3,7	7,6	3,7	7,6	3,7	25	62,6
Итого	53,7	53,6	53,7	53,6	53,7	53,6	53,7	79	454,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. 1

Тема 1. 1. Введение. Понятие монтажа. Монтаж-что в нем главное

Характеристика предмета, программы и учебного процесса. Обоснование необходимости изучения данного курса для студентов, обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения». Краткая характеристика литературы по вопросам монтажа. Монтаж. Понятие. Определение. Монтажный фильм. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Замысел. Сценарий. Подготовка. Режиссерский сценарий. Монтаж межкадровый и внутрикадровый

Тема 1. 2. История монтажа

Эволюция монтажных форм и стилей (краткий обзор). Теория и практика «монтажного кино».

Раздел 2. 2

Тема 2. 1. Советская школа монтажа

Поэтика монтажа в творчестве и теоретических исследованиях Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Д. Вертова, Э. Шуб, В. Пудовкина, А. Тарковского, А. Сокурова Монтажные школы и стили. Киношкола Л. Кулешова. Творчество известных советских режиссеров.

Тема 2. 2. Развитие монтажа в СССР

Понятие крупности планов по Л. Кулешову. Крупность плана и его смысловое значение. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Съемка. Правила и общие закономерности «монтажной съемки». Общие закономерности, принципы монтажа (по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения объекта в кадре, по смене точки съемки, по тональности и колориту изображения, по фазе движения, по композиции кадра, по свету, цвету и т.д., по смещению оси съемки).

Раздел 3. 3

Тема 3. 1. Эволюция монтажных стратегий. Влияние развития цифровых технологий.

Появление звука. Изменение монтажного мышления. Репортажная стилистика монтажа.

Тема 3. 2. Понятие кадра и принципы их соединения

Раздел 4. 4

Тема 4. 1. Основные виды монтажа. Часть 1

Последовательный (логический, конструктивный) монтаж. Параллельный (перекрестный) монтаж. Ассоциативный монтаж. Тематический монтаж. Аналитический монтаж. Монтаж по мысли. Внутрикадровый монтаж. Нелинейный монтаж. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Тема 4. 2. Основные виды монтажа. Часть 2

Характеристика изобразительного решения монтажных планов и его влияние на выбор монтажных соединений. Характеристика изобразительного решения монтажных планов. Согласованность монтажных планов для поддержания центра зрительского внимания за развитием сюжета. Плавные монтажные переходы. Понятие «центр внимания».

Раздел 5. 5

Тема 5. 1. Технология монтажа

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 видеокadra – стоп-кадр. Многослойный монтаж. Спецэффекты.

Тема 5. 2. Основные приемы монтажа

Параллельный – два тематически не связанных действия соединены вместе и идут параллельно.

Одновременный – в современных театрализованных представлениях действие часто происходит одновременно на сценической площадке и на экране, или на нескольких экранах, или в разных частях сцены или зала.

Лейтмотив – (напоминание), чаще всего л. бывает комплексным, в нём принимают участие все средства художественной выразительности. Монтажный прием сопоставление.

Раздел 6. 6

Тема 6. 1. Звук. Звукозрительный монтаж.

Звуки в природе и в сознании человека. Звук на экране. Звук в кадре и за кадром. Классификация и терминология. Принципы монтажа звука. Драматургия монтажа. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение. Совпадение крупности звукового и видеоряда. Контрапункт звукового и видеоряда. Создание сложной звуковой партитуры (монтаж различных звуковых элементов – музыки, шумов, словесного ряда). Закадровый текст (авторский комментарий, дикторский текст). Требование к дикторскому тексту. Единство аналитического комментария и видеоряда.

Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука. Синхронизация звука и изображения - техника и творческие приемы. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Характеристика и особенности применения этих приемов. Понятие - «объемный звук». Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя. Функции музыки на экране. Звуковые ассоциации. Звуковой контрапункт. Наложение музыки. Музыка как элемент драматургии. Образ и драматургия шумов.

Тема 6. 2. Драматургия и монтаж

.

Раздел 7. 7

Тема 7. 1. Драматургия документального фильма и передачи. Особенности жанров

.

Тема 7. 2. Монтаж и мышление

Монтаж – это способ художественного мышления автора. Место и значение монтажа, современные проблемы.

Раздел 8. 8

Тема 8. 1. Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла.

Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система. Особенности звуко-зрительного восприятия человека.

Тема 8. 2. Монтаж как творческий метод

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	1	12	0	0	12	0	3	27
1.1	Введение. Понятие монтаж.Монтаж -что в нем главное	6	0	0	6	0	0	12
1.2	История монтажа	6	0	0	6	0	3	15
2	2	12	0	0	12	0	3	27
2.1	Советская школа монтажа	6	0	0	6	0	0	12
2.2	Развитие монтажа в СССР	6	0	0	6	0	3	15
3	3	12	0	0	12	0	3	27
3.1	Эволюция монтажных стратегий. Влияние развития цифровых технологий.	6	0	0	6	0	0	12
3.2	Понятие кадра и принципы их соединения	6	0	0	6	0	3	15
4	4	12	0	0	12	0	3	27
4.1	Основные виды монтажа. Часть 1	6	0	0	6	0	0	12
4.2	Основные виды монтажа. Часть 2	6	0	0	6	0	3	15
5	5	0	0	0	24	0	3	27
5.1	Технология монтажа	0	0	0	12	0	0	12
5.2	Основные приемы монтажа	0	0	0	12	0	3	15
6	6	0	0	0	24	0	3	27
6.1	Звук. Звукозрительный монтаж.	0	0	0	12	0	0	12
6.2	Драматургия и монтаж	0	0	0	12	0	3	15
7	7	0	0	0	24	0	3	27
7.1	Драматургия документального фильма и передачи. Особенности жанров	0	0	0	12	0	0	12
7.2	Монтаж и мышление	0	0	0	12	0	3	15
8	8	0	0	0	24	0	3	27
8.1	Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла.	0	0	0	12	0	0	12
8.2	Монтаж как творческий метод	0	0	0	12	0	3	15
	ВСЕГО	48	0	0	144	0	24	216

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Понятие монтаж. Монтаж-что в нем главное».	6
2	Тема: «История монтажа».	6
3	Тема: «Советская школа монтажа».	6
4	Тема: «Развитие монтажа в СССР».	6
5	Тема: «Эволюция монтажных стратегий. Влияние развития цифровых технологий.».	6
6	Тема: «Понятие кадра и принципы их соединения».	6
7	Тема: «Основные виды монтажа. Часть 1».	6
8	Тема: «Основные виды монтажа. Часть 2».	6
9	Тема: «Технология монтажа».	12
10	Тема: «Основные приемы монтажа».	12
11	Тема: «Звук. Звукозрительный монтаж.».	12
12	Тема: «Драматургия и монтаж».	12
13	Тема: «Драматургия документального фильма и передачи. Особенности жанров».	12
14	Тема: «Монтаж и мышление».	12
15	Тема: «Монтажное мышление в деятельности режиссера. Реализация замысла.».	12
16	Тема: «Монтаж как творческий метод».	12

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 телевизионных фильмов и программ».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	1,2,3,4,5,6,7,8
выполнение творческого задания	2,3,4,5,6,7,8
выполнение тестового задания	1,2,3,4,5,6,7,8
доклад	1
посещение занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2,4,6
зачет	1,3,5,7
экзамен	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-гонимый период. Основные задачи

Примерные тестовые задания:

1-ый семестр

Монтаж это:

1. действие и его результат, выполненные по методу сопоставления
2. действие и его результат, выполненные по методу противопоставления}

Как называется монтаж, при котором новый смысл появляется в виду сопоставления двух кадров:

1. Эффект Эйзенштейна
2. Эффект Кулешова
3. Правило Ромма

Основной закон монтажа можно определить как:

1. соблюдение единства стилистической манеры повествования, раскрывающей тему, логическая или психологическая мотивировка монтажных переходов
2. соблюдение плавных переходов кадров
3. закон контраста, усиление действия

2-ой семестр

В чём новаторство фильма режиссёра Дзиги Вертова в фильме «Человек с киноаппаратом»?

1. Впервые использовал дистанционный монтаж
2. В попытке создания нового киноязыка, на основе его полного отделения от языка театра и литературы
3. Впервые использовал в фильме параллельный монтаж

Монтаж аттракционов – метод организации монтажа, построенный на чередовании ярких, ударных эпизодах – аттракционов, производящих на зрителя сильное воздействие. Кто автор?

1. Дисней
2. Л. Бунюэль
3. С. Эйзенштейн
4. Братья Васильевы

ТВОРИМЫЙ ЧЕЛОВЕК – монтажный эффект, при котором возникает иллюзия, что мы видим целое, при сопоставлении различных деталей и частей. Автор эффекта?

1. И. Пырьев
2. Р. Кармен
3. Д. Вертов
4. Л. Кулешов

3-ий семестр

На основе чего начинается монтажно-тонировочный период по звуку

1. финального варианта монтажа по изображению
2. чернового варианта монтажа по изображению
3. чернового звука, записанного на съемочной площадке

Почему мы сначала видим самолет, а потом уже начинаем его слышать

1. Особенности физиологии
2. Скорость света больше скорости звука
3. Задержка слухового восприятия зависит от погодных условий

Правило монтажа по крупности:

1. в комфортном монтаже нельзя сталкивать соседние крупности, оптимальный монтаж — через крупность
2. оптимальный монтаж — последовательное увеличение крупности

4-ый семестр

Так называемые «устойчивые виды монтажа»:

1. повествовательный
2. параллельный
3. ассоциативно-образный

Этот способ монтажа используется для сопоставления драматических линий, характеров, событий, идей, а также для характеристики социальных контрастов, выявления сходства или взаимосвязи различных событий:

1. повествовательный
2. параллельный
3. ассоциативно-образный

Что обозначает термин «контрапункт в монтаже изобразительного ряда фильма»?

1. Соединение двух кадров с одинаковой крупностью объекта
2. Прерывание движения объекта в кадре до завершения действия
3. Контрастное столкновение соседних кадров

5-ый семестр

«Структурирование» исходного материала в проекте означает следующее:

- 1.разобрать материал по сценам или эпизодам, сгруппировать кадры по общности развития действия в каждом куске и дать им названия
- 2.расставить материал в алфавитном порядке

Что такое черновой монтаж:

- 1.монтаж по сценам и эпизодам в предварительной последовательности без окончательной подрезки начал и концов кадров
- 2.монтаж видео с черновым звуком

Что подразумевается под термином «линейный монтаж»?

- 1.Монтаж кадров одинаковой длины
2. Монтаж при котором повествование развивается линейно
- 3.Монтаж, при котором действие происходит в течении одного дня}

6-ой семестр

Создание звуковой партитуры это:

- 1.монтаж различных звуковых элементов - музыки, шумов, словесного ряда
- 2.монтаж музыки

Внутренним монологом называется прием звукозрительного монтажа:

- 1.когда на экране герой произносит за кадром текст, который не слышат другие участники сцены, а слышат только зрители
- 2.когда герой рассказывает в кадре о своих переживаниях, обращаясь к другим участникам сцены

Что означает понятие «баланс» при звуковом оформлении фильма, передачи:

- 1.смысловая уравновешенность громкости звучания шумов, музыки и текста в общей звуковой картине
- 2.соответствие звуков изображению

7-ой семестр

Группа кадров, отображающая момент действия или состояние объекта и отражающая законченную мысль:

- 1.монтажная фраза
- 2.монтажный элемент
- 3.эпизод

Вставьте пропущенное слово: «_____от детали к общему плану. Похоже на отъезд».

- 1.Регрессивная монтажная фраза
- 2.Прогрессивная монтажная фраза
- 3.Кольцевая монтажная фраза
- 4.Синкопическая монтажная фраза

8-ой семестр

Вставьте пропущенное слово: «_____означает способность организовать отдельные планы, сцены, эпизоды в единый ряд таким образом, чтобы ощущалась логическая, смысловая, ассоциативная, художественная связь»

- 1.Монтажное мышление
- 2.Творческое восприятие

3.Режиссерский замысел

Задачи монтажа:

- 1.творческое соединение всех компонентов телевизионной образности (изображение, слово, живой звук, музыка, шумы) в такой ритмический ряд, где все смысловые сцепления совпадают со зрительными
- 2.исключение «немонтажных», отрицательных эффектов и стыков, которые могут стать причиной нежелательного воздействия на зрительскую аудиторию, не соответствующего авторскому замыслу и законам восприятия

Основной закон монтажа

- 1.соблюдение единства стилистической манеры повествования, раскрывающей тему, логическая или психологическая мотивировка монтажных переходов
- 2.закон контраста, усиление действия

Примерный перечень тем творческих заданий:

- 2 семестр. Монтаж сюжета для информационной программы
- 3 семестр. Монтаж сюжета на тему: «Расследовательский репортаж»
- 4 семестр. Монтаж видеоклипа на тему: «Музыкальный видеоклип»
- 5 семестр. Монтаж телевизионного фильма /ТВ программы (из заданий мастера по дисциплине «Мастерство режиссера телевидения»).
- 6 семестр. Монтаж видеосюжета на тему: «Портрет дома»
- 7 семестр. Монтаж видеосюжета на тему: «Интервью с героем»
- 8 семестр. Монтаж видеосюжета на тему: «Видеоклип на стихи»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации:

1 семестр - зачет

Монтаж. Понятие. Определение. Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система.

Основные виды монтажа.

Типы монтажных склеек.

Теория и практика «монтажного кино».

Эволюция монтажных форм и стилей.

2 семестр - зачет с оценкой

Крупность плана и его значение. Понятие крупности планов по Л. Кулешову.

Общие принципы монтажа.

Монтажные школы и стили.

«Монтажная съемка» - общие правила и закономерности.

Творчество известных советских режиссеров.

3 семестр - зачет

Принципы соединения кадров. Понятие кадра.

Репортажная стилистика монтажа.

Развития цифровых технологий и их влияние на изменение монтажных стратегий.

Понятие монтажной сборки.

4 семестр - зачет с оценкой

Основные виды монтажа. Основные монтажные приемы.

Монтажно-тонировочный период. Основные задачи.

Изобразительное решение монтажных планов. Согласованность монтажных планов.
Композитный монтаж.
Теория и практика «монтажного кино».
Теория и практика внутрикадрового монтажа.

5 семестр - зачет

Типы монтажных склеек: затемнение, наплыв.
Типы монтажных склеек: прямая склейка.
Типы монтажных склеек: видеоэффекты.
Комбинированные съемки.
Понятие внутрикадрового и межкадрового монтажа.

6 семестр - зачет с оценкой

Монтаж синхронной речи.
Понятие звукового «заноса».
Монтаж шумов.
Монтаж закадровых текстов.
Монтаж музыки.
Понятие звукозрительного контрапункта.
Сведение (перезапись) фонограммы.

7 семестр - зачет

Практика чернового монтажа. Редактура чернового монтажа.
Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера.
Понятие «плана-эпизода».
«Дистанционный монтаж» А.Пелешяна.
Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Замысел.
Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Сценарий.
Доминанта изображения над звуком при монтаже и доминанта звука над изображением.
Монтаж в разных видах художественного творчества: литература, музыка, живопись.
Аудиовизуальное искусство.

Примерный перечень вопросов к экзамену (8 семестр):

- 1.Подготовка. Режиссерский сценарий. Раскадровка.
- 2.Съемка. Правила и общие закономерности «монтажной съемки».
- 3.Цветокоррекция как технологический процесс и как выразительное средство.
- 4.Монтаж по крупности планов.
- 5.Монтаж по движению.
- 6.Монтаж по смене точки съемки.
- 7.Монтаж по тональности изображения.
- 8.Монтаж по колориту изображения.
- 9.Параллельный монтаж.
- 10.Ассоциативный монтаж.
- 11.Последовательный монтаж.
- 12.Тематический монтаж.
- 13.Аналитический монтаж.
- 14.Ритмический монтаж.
- 15.Монтаж по мысли.
- 16.Поэтический монтаж.
- 17.Послойный монтаж.
- 18.Звукозрительный монтаж. Монтаж и звук.
- 19.Монтаж звука.

20. Монтаж синхронной речи.
21. Понятие звукового «заноса».
22. Монтаж шумов.
23. Монтаж закадровых текстов.
24. Монтаж музыки.
25. Понятие звукозрительного контрапункта.
26. Сведение (перезапись) фонограммы.
27. Доминанта изображения над звуком при монтаже и доминанта звука над изображением.
28. Монтаж в разных видах художественного творчества: литература, музыка, живопись.
29. Аудиовизуальное искусство.
30. Эстетика художественных титров.
31. Жанр монтажного фильма. (На примере ф. «Обыкновенный фашизм» М. Ромма и опыте современных документалистов.).
32. Многокамерная съемка и монтаж on-line. Специфика многокамерной съемки в студии: правила расстановки камер, навыки работы с монтажным пультом.
33. Специфика работы в ПТС. Многокамерная съемка концертных, театральных, спортивных мероприятий.
34. Монтаж как средство организации времени-пространства. Ход времени на стыковке кадров. Хронологическая последовательность и ее нарушение. Специфика восприятия экранного времени в кино, телевидении и видео.
35. Монтаж в современном аудиовизуальном искусстве. Новейшие опыты новаторского использования монтажа. Новые медиа и расширение функций монтажа. Интерактивность.
36. Специфика монтажа в различных технологиях: аналоговый и цифровой видеомонтаж, киномонтаж.
37. Специфика телевизионного монтажа фильма, телепрограммы в жанре телерепортажа.
38. Специфика телевизионного монтажа телепрограмм в жанрах информационной публицистики: заметка (видеосюжет), отчет, выступление, интервью.
39. Специфика телевизионного монтажа телепрограмм в жанрах аналитической публицистики: комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция.
40. Специфика телевизионного монтажа фильмов, телепрограмм в жанрах художественной публицистики: очерк, портретный очерк, зарисовка, эссе, фильм-дневник.
41. Специфика монтажа документального кино-, телефильма.
42. Специфика монтажа игрового кино, ТВ и видео.
43. Монтаж и анимация.
44. Обзор монтажных компьютерных программ: Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Final Cut Pro.
45. Художественно-выразительные средства монтажных компьютерных программ: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro (по выбору преподавателя).
46. Обзор программ для монтажа звука и звукового сведения: Pro Tools, Adobe Audition, Nuendo, Sound Forge и др.
47. Специфика различных форматов экрана: 1:1.33 (4:3), 1: 1.66, 1.75 (16:9), 1.85 и др. Специфика монтажа при использовании разных форматов экрана.
48. Полиэкранный способ повышения информативности изображения и как средство художественной выразительности.
49. Монтаж как выразительное средство, помогающее создать образ человека на экране.
50. Профессия монтажера, ее творческий и технический аспект.
51. Работа режиссера (автора, репортера, журналиста) с монтажером.
52. Монтаж и функция камеры. Точка зрения камеры.
53. Основные навыки работы в программе создания видеоэффектов Adobe After Effects.

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)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	24	24
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	8	1	8
Выполнение тестового задания	14	1	14
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	24	24
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	8	1	8
Выполнение тестового задания	14	1	14
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	24	24
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	12	1	12
Выполнение тестового задания	10	1	10

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	24	24
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	8	1	8
Выполнение тестового задания	14	1	14
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	1	24	24
Активная работа на занятии	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	7	1	7
Выполнение творческого задания	15	1	15
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	1	24	24
Активная работа на занятии	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	12	1	12
Выполнение творческого задания	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			

Активная работа на занятии	1	16	16
Посещение занятий	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	18	1	18
Выполнение творческого задания	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	16	16
Посещение занятий	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	18	1	18
Выполнение творческого задания	20	1	20
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. 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>
2. 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>
3. 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
4. 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
5. Бэдли, Х. Как монтировать любительский фильм [Текст]/ Х. Бэдли. - М. : Искусство, 1971. - 80 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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>
7. 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>
8. 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>

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

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Теория и практика монтажа телевизионных фильмов и программ» не предусмотрено.

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

1. Методические рекомендации для студентов:

Изучение дисциплины «Теория и практика монтажа телевизионных фильмов и программ» следует начать с ознакомлением обучающихся учебным планом подготовки специалистов 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» и данной рабочей программы учебной 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, студент уже на начальном этапе освоения знаний данного курса получает возможность уяснить место конкретной изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Студентам 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 навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются и курируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающихся на зачете/зачете с оценкой/экзамене.

2. Методические рекомендации для преподавателей

Изучение дисциплины «Теория и практика монтажа телевизионных фильмов и программ» производится в заявленной тематической последовательности.

Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому обучающемуся в электронном виде материал, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.

При изучении дисциплины «Теория и практика монтажа телевизионных фильмов и программ» основной акцент следует делать на методы активного обучения, с тем, чтобы способствовать формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов. Необходимо привлекать их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления, проявлению активной позиции обучающихся, самостоятельному принятию творческих решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и обучающегося.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала обучающимися:

- использование на занятиях презентаций, заранее подготовленных преподавателем и студентами видеоматериалов по темам дисциплины;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление обучающимся учебной информации на электронных носителях.

Целью лекционных занятий является рассмотрение теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- списки учебной литературы, рекомендуемой обучающимся в качестве основной и дополнительной по темам лекций;

-задания на отдельные темы для самоконтроля студентов.

Лекции разрабатываются на основе литературы, указанной в рабочей программе и собственного практического профессионального опыта работы преподавателя и ежегодно корректируются, для того, чтобы включенный материал по содержанию и по форме соответствовал требованиям времени, также проводится лекция-визуализация.

Целью практических занятий является развитие большей самостоятельности обучающихся и созданию условий для приобретения ими умений и навыков в области монтажа кино-теле-видео-произведений.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, а также групповых и индивидуальных проектов, что позволяет обучающимся привить практические навыки самостоятельной работы с литературой, получить опыт публичных выступлений и работы в творческом коллективе.

На практических занятиях преподаватель с помощью контрольных вопросов проверяет усвоение пройденного материала, закрепление которого возможно осуществить в виде деловых игр или тренингов. Такая интерактивная форма проведения практических занятий позволяет наладить активную и продуктивную обратную связь с аудиторией, наилучшим образом воспроизвести реальную профессиональную атмосферу и сделать предварительные выводы об эффективности освоения обучающимся компетенций.

На консультациях преподаватель помогает студенту выбрать источники информации, которые следует проанализировать, разработать ситуативные примеры, которые должны проиллюстрировать теоретические выводы студента.

Текущий контроль осуществляется в начале лекционных занятий с помощью фронтального опроса по пройденным темам, а также во время практических занятий. В случае неудовлетворительных результатов необходимо откорректировать методику подачи лекционного материала.

Зачет/зачет с оценкой/экзамен проходит в период сессии, после изучения всей дисциплины.

Задача зачета/зачета с оценкой/экзамена состоит в выяснении и объективной оценке глубины и прочности знаний и практических навыков обучающихся, самостоятельности их мышления, умения анализировать и обобщать.