

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 анимационного
фильма»

Наименование ОПОП: Режиссер анимации и компьютерной графики

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 145,3 час.

самостоятельная работа: 142,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	1,3,4,6,7,8
выполнение творческих заданий	2
выполнение творческого задания	5
посещение занятий, активная работа	2,3
посещение занятий, активная работа	1,4
посещение практических занятий	5,6,7,8
тест	1,2,3,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2,3
зачет с оценкой	4

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика монтажа анимационного фильма» 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 анимации и компьютерной графики» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Егоров Д.В., доцент кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рецензент(ы):

Кальченко А.П., доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.В. Ефимова

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 комплекса знаний по теории монтажа, понимания монтажа как универсального принципа, лежащего в основе произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра; овладение системой знаний и навыков для наиболее продуктивной работы с творческой группой по созданию анимационного фильма.

Задачи дисциплины:

1. Изучение основных принципов и законов монтажа, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре.
2. Формирование представления о монтаже как выразительном и изобразительном средстве.
3. Приобретение знаний о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа.
4. Освоение умения замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений анимационных фильмов, умения выражать замысел в виде раскадровки, аниматика используя разные приемы монтажа.
5. Формирование индивидуального «монтажного почерка», умения видеть в монтаже не последовательную связь отдельных кадров, но соотношение целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных.

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:

Кинооператорское мастерство

Объемная анимация

Творческо-производственная практика

Драматургия анимационного фильма

Звуковое решение фильма

Преддипломная практика

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-5.3 — Применяет для воплощения авторского замысла разнообразные средства художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

Знает: профессиональную терминологию, законы, принципы и виды монтажа

Умеет: применять в практической деятельности принципы и выразительные средства монтажа

Владеет: навыками монтажа и монтажного мышления с учетом специфики анимационного фильма

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-2 — Способен творчески работать над анимационным фильмом в широком диапазоне современных анимационных технологий, включая компьютерные технологии (3D, 2D и другие).

ПК-2.4 — Реализует творческий проект, используя широкую палитру современных анимационных технологий.

Знает: приемы монтажных решений

Умеет: осуществлять монтаж с учетом выбранной анимационной техники и жанра, разрабатывать единство решений по созданию эскизов анимации, выбору визуальных эффектов

Владеет: навыками создания изобразительного стиля анимации и графической разработки раскадровок в соответствии с общим монтажным решением создаваемой продукции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен создавать аудиовизуальное произведение на основе анимационного проекта, используя технические и технологические средства современного производства.

ПК-3.4 — Создает анимационные произведения, вырабатывая оптимальные способы решения технологических задач.

Знает: монтажные программы, правила технической эксплуатации оборудования, современные тенденции в программном обеспечении

Умеет: креативно мыслить и самостоятельно инициировать творческие решения; применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения в области создания аудиовизуальных произведений с использованием всех возможностей современного монтажа

Владеет: навыками работы в монтажных компьютерных программах

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 145,3 час.

самостоятельная работа: 142,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	Итого
Лекции	16	8	8	8	40
Практические	16	24	24	24	88
Индивид. занятия	2	2	2	2	8
Консультации	2	2	2	2	8

Самостоятельная работа	31,5	31,5	31,5	27	121,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2	4,2	8,6	21,2
Итого	71,7	71,7	71,7	71,6	286,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы межкадрового монтажа

Тема 1. 1. Монтаж как способ повествования.

Зарождение монтажа. Эффект Кулешова. Рождение смысла на стыке между кадрами. Географический эксперимент Кулешова.

Тема 1. 2. Семантика крупностей.

Крупность кадра как семантическая единица. Фигура человека, как мерило крупности кадра. Человек и мир. Человек и действие. Человек и эмоция.

Тема 1. 3. Виды монтажа.

Последовательный. Параллельный. Перекрестный. Эллиптический. Строящий. Ассоциативный. Аналитический. Акцентный. Дистанционный. Метрический. Тематический. Поэтический.

Тема 1. 4. Принципы монтажа.

Монтаж по крупности. Монтаж по ориентации в пространстве. Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре. Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре. Монтаж по темпу движущихся объектов. Монтаж по композиции кадров. Монтаж по свету. Монтаж по цвету. Монтаж по смещению осей съемки. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Тема 1. 5. Ракурсы.

Ракурс как экспрессивно-выразительное средство.

Раздел 2. Основы внутрикадрового монтажа и монтажные приемы

Тема 2. 1. Глубинная мизансцена как прием внутрикадрового монтажа

Мизансценирование и его роль в создании внутрикадрового монтажа. Достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 4. Перевод фокуса как прием внутрикадрового монтажа

Фокус, как важнейший инструмент управления вниманием зрителей. Достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 5. Горизонтальная панорама как прием внутрикадрового монтажа

Панорама, как способ рассказать историю. Ряд открытий. Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 6. Вертикальная панорама как прием внутрикадрового монтажа

Мотивировки движения камеры. Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 7. Параллельный проезд как прием внутрикадрового монтажа

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 8. Отъезд как прием внутрикадрового монтажа

Один из самых выгодных с точки зрения драматургии приемов. Мотивировки движения камеры. Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 9. Наезд как прием внутрикадрового монтажа

Сложность драматургической мотивировки наезда. Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 10. Свободная камера как прием внутрикадрового монтажа

Мотивировки движения камеры. Стедикам и ручная камера. Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 11. Субъективная камера как прием внутрикадрового монтажа

Максимальное погружение во внутренний мир героя. Вход и выход из субъективной камеры.

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 2. 12. Смена объектов внимания в свободной камере.

Варианты смены объектов внимания, мизансценирование, движения камеры, композиция, светотеневой рисунок.

Раздел 3. Монтажные приемы

Тема 3. 1. Отраженное действие

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 2. Джампкат

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 3. Матчкат

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 4. Наплыв

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 5. Косые склейки

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 6. Монтаж по фазе движения быстрых движений

Монтажные захлесты. Ошибки при склейках.

Тема 3. 7. Параллельный монтаж

Особенности использования, достоинства и недостатки.

Тема 3. 8. Растянутое с помощью монтажа время.

Особенности использования, достоинства и недостатки.

Тема 3. 9. Эллиптический монтаж. Сжатое время.

Особенности использования, достоинства и недостатки.

Тема 3. 10. Особенности работы с детальной крупностью

Особенности использования деталей. Драматургическая, эмоциональная и образная функция детали. Использование деталей для создания атмосферы и раскрытия характера персонажа.

Тема 3. 11. Повторяющаяся деталь

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 3. 12. Осознанное нарушение принципов монтажа

Обоснованное нарушение принципов монтажа, когда и где используется.

Тема 3. 13. Спрятанные склейки

Способы спрятать склейку. Драматургическая роль, особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Раздел 4. Приемы внутрикадрового монтажа

Тема 4. 1. Свободная камера в опережающем режиме

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 2. Облет персонажа на 360 градусов

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 3. Панорама на 360 градусов

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 4. Кранстрелка как средство для внутрикадрового монтажа

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 5. Монтажное решение землетрясения

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 6. Подвижное каше как средство внутрикадрового монтажа

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 7. Штопор

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 8. Драматическая длительность кадра

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 9. Съемка мастер планом.

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 4. 10. Полиэкранный

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Раздел 5. Особенности монтажа в связи с жанрами.

Тема 5. 1. Этнод

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 3. Наблюдение

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 4. Репортаж

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 5. Интервью

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 6. Фильм-портрет

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 7. Роль иконографии в фильме-портрете

Особенности монтажа иконографического материала.

Тема 5. 8. Научно-популярное кино

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 9. Учебное кино

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 10. Документари

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 11. Анимадок

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 12. Реклама

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 13. Трейлер фильма

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 5. 14. Музыкальный клип

Особенности монтажа в данном жанре.

Раздел 6. Особенности монтажа в связи с жанрами.

Тема 6. 1. Вестерн

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 2. Хоррор

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 3. Пеплум

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 4. Научно-фантастическое кино

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 5. Мюзикл

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 6. Нуар

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 7. Мелодрама

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 8. Спортивный фильм

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 9. Детектив

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 10. Боевик

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 11. Комедия положений

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 12. Комедия характеров

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 6. 13. Смена жанра

Особенности монтажа при смене жанров.

Раздел 7. Темпоритм.

Тема 7. 1. Длительность кадра

Темпоритм персонажа, камеры и монтажа. Длительность кадра как один из основных инструментов изменения темпоритма.

Тема 7. 2. Ускорение темпоритма

Особенности использования, достоинства и недостатки приема

Тема 7. 3. Замедление темпоритма

Особенности использования, достоинства и недостатки приема

Тема 7. 4. Слом темпоритма

Особенности использования, достоинства и недостатки приема

Тема 7. 5. Монтаж замедленных кадров

Особенности склейки кадров снятых в рапиде

Тема 7. 6. Монтаж ускоренных кадров

Особенности склейки кадров снятых в цейтрафере

Тема 7. 7. Стоп кадр

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 7. 8. Плавное ускорение и замедление видео (Time remapping)

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 7. 9. Свободная камера как способ смены темпоритма

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 7. 10. Параллельный монтаж двух разных темпоритмов

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Раздел 8. Темпоритм.

Тема 8. 1. Флешбэк

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 2. Флешфорвард

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 3. Перекрестный монтаж

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 4. Изменение темпоритма сцены с помощью монтажа

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 5. Монтаж двух темпоритмов в одном пространстве.

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 6. Темпоритм тизера и трейлера фильма

Связь темпоритмов тизера и трейлера с темпоритмом фильма.

Тема 8. 7. Монтаж как способ нагнетания напряжения в сцене

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 8. Переход между сценами с точки зрения темпоритма.

Поддержание и слом темпоритма на переходе между сценами фильма.

Тема 8. 9. Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма

Связь темпоритма сцены с темпоритмом всего фильма.

Тема 8. 10. Темпоритм монтажа циклического периодического действия

Особенности использования, достоинства и недостатки приема.

Тема 8. 11. Монтажный фильм

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 8. 12. Суперкат

Особенности монтажа в данном жанре.

Тема 8. 13. Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма.

Связь темпоритма сцены с темпоритмом всего фильма.

Тема 8. 14. Темпоритм фильма

Изменение темпоритма на протяжении фильма. Связь темпоритма и драматургии фильма.

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	Основы межкадрового монтажа	10	0	0	0	0	0	10
1.1	Монтаж как способ повествования.	2	0	0	0	0	0	2
1.2	Семантика крупностей.	2	0	0	0	0	0	2
1.3	Виды монтажа.	2	0	0	0	0	0	2
1.4	Принципы монтажа.	2	0	0	0	0	0	2
1.5	Ракурсы.	2	0	0	0	0	0	2
2	Основы внутрикадрового монтажа и монтажные приемы	6	0	0	16	0	2	24
2.1	Глубинная мизансцена как прием внутрикадрового монтажа	2	0	0	0	0	0	2
2.2	Внутрикадровый монтаж	2	0	0	0	0	0	2
2.3	Приемы межкадрового монтажа и преднамеренное нарушение правил монтажа	2	0	0	0	0	0	2
2.4	Перевод фокуса как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	1	0	0	1
2.5	Горизонтальная панорама как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	1	0	0	1
2.6	Вертикальная панорама как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.7	Параллельный проезд как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.8	Отъезд как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.9	Наезд как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.10	Свободная камера как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.11	Субъективная камера как прием внутрикадрового монтажа	0	0	0	2	0	0	2
2.12	Смена объектов внимания в свободной камере.	0	0	0	2	0	2	4
3	Монтажные приемы	8	0	0	14	0	0	22
3.1	Отраженное действие	2	0	0	1	0	0	3
3.2	Джампкат	2	0	0	1	0	0	3

3.3	Матчкат	2	0	0	2	0	0	4
3.4	Наплыв	2	0	0	1	0	0	3
3.5	Косые склейки	0	0	0	1	0	0	1
3.6	Монтаж по фазе движения быстрых движений	0	0	0	1	0	0	1
3.7	Параллельный монтаж	0	0	0	1	0	0	1
3.8	Растянутое с помощью монтажа время.	0	0	0	1	0	0	1
3.9	Эллиптический монтаж. Сжатое время.	0	0	0	1	0	0	1
3.10	Особенности работы с детальной крупностью	0	0	0	1	0	0	1
3.11	Повторяющаяся деталь	0	0	0	1	0	0	1
3.12	Осознанное нарушение принципов монтажа	0	0	0	1	0	0	1
3.13	Спрятанные склейки	0	0	0	1	0	0	1
4	Приемы внутрикадрового монтажа	0	0	0	10	0	2	12
4.1	Свободная камера в опережающем режиме	0	0	0	1	0	0	1
4.2	Облет персонажа на 360 градусов	0	0	0	1	0	0	1
4.3	Панорама на 360 градусов	0	0	0	1	0	0	1
4.4	Кранстрелка как средство для внутрикадрового монтажа	0	0	0	1	0	0	1
4.5	Монтажное решение землетрясения	0	0	0	1	0	0	1
4.6	Подвижное каше как средство внутрикадрового монтажа	0	0	0	0	0	0	0 *
4.7	Штопор	0	0	0	1	0	0	1
4.8	Драматическая длительность кадра	0	0	0	1	0	0	1
4.9	Съемка мастер планом.	0	0	0	2	0	2	4
4.10	Полиэкранный	0	0	0	1	0	0	1
5	Особенности монтажа в связи с жанрами.	8	0	0	24	0	2	34
5.1	Этюд	0	0	0	2	0	0,5	2,5
5.2	Особенности монтажа неигрового и игрового фильма	0	0	0	2	0	0	2
5.3	Наблюдение	0	0	0	2	0	0	2
5.4	Репортаж	0	0	0	2	0	0	2
5.5	Интервью	0	0	0	2	0	0	2
5.6	Фильм-портрет	2	0	0	0	0	0	2
5.7	Роль иконографии в фильме-портрете	1	0	0	0	0	0	1
5.8	Научно-популярное кино	1	0	0	0	0	0	1
5.9	Учебное кино	0	0	0	2	0	0	2

5.10	Макументари	1	0	0	1	0	0	2
5.11	Анимадок	1	0	0	1	0	0	2
5.12	Реклама	0	0	0	4	0	0,5	4,5
5.13	Трейлер фильма	0	0	0	2	0	1	3
5.14	Музыкальный клип	0	0	0	2	0	0	2
5.15	Особенности монтажа анимационного фильма	2	0	0	2	0	0	4
6	Особенности монтажа в связи с жанрами.	0	0	0	6,5	0	0	6,5
6.1	Вестерн	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.2	Хоррор	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.3	Пеплум	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.4	Научно-фантастическое кино	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.5	Мюзикл	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.6	Нуар	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.7	Мелодрама	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.8	Спортивный фильм	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.9	Детектив	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.10	Боевик	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.11	Комедия положений	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.12	Комедия характеров	0	0	0	0,5	0	0	0,5
6.13	Смена жанра	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7	Темпоритм.	2	0	0	5,5	0	2	9,5
7.1	Длительность кадра	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.2	Ускорение темпоритма	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.3	Замедление темпоритма	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.4	Слом темпоритма	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.5	Монтаж замедленных кадров	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.6	Монтаж ускоренных кадров	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.7	Стоп кадр	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.8	Плавное ускорение и замедление видео (Time remapping))	0	0	0	0,5	0	0	0,5
7.9	Свободная камера как способ смены темпоритма	1	0	0	0,5	0	0	1,5
7.10	Параллельный монтаж двух разных темпоритмов	1	0	0	1	0	2	4
8	Темпоритм.	6	0	0	12	0	0	18
8.1	Флешбэк	1	0	0	1	0	0	2
8.2	Флешфорвард	1	0	0	1	0	0	2
8.3	Перекрестный монтаж	2	0	0	1	0	0	3
8.4	Изменение темпоритма сцены с помощью монтажа	2	0	0	1	0	0	3

8.5	Монтаж двух темпоритмов в одном пространстве.	0	0	0	1	0	0	1
8.6	Темпоритм тизера и трейлера фильма	0	0	0	1	0	0	1
8.7	Монтаж как способ нагнетания напряжения в сцене	0	0	0	1	0	0	1
8.8	Переход между сценами с точки зрения темпоритма.	0	0	0	1	0	0	1
8.9	Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма	0	0	0	1	0	0	1
8.10	Темпоритм монтажа цикличного периодического действия	0	0	0	1	0	0	1
8.11	Монтажный фильм	0	0	0	1	0	0	1
8.12	Суперкат	0	0	0	1	0	0	1
8.13	Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма.	0	0	0	0	0	0	0 *
8.14	Темпоритм фильма	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	40	0	0	88	0	8	136

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Перевод фокуса как прием внутрикадрового монтажа».	1
2	Тема: «Горизонтальная панорама как прием внутрикадрового монтажа».	1
3	Тема: «Вертикальная панорама как прием внутрикадрового монтажа».	2
4	Тема: «Параллельный проезд как прием внутрикадрового монтажа».	2
5	Тема: «Отъезд как прием внутрикадрового монтажа».	2
6	Тема: «Наезд как прием внутрикадрового монтажа».	2
7	Тема: «Свободная камера как прием внутрикадрового монтажа».	2
8	Тема: «Субъективная камера как прием внутрикадрового монтажа».	2
9	Тема: «Смена объектов внимания в свободной камере.».	2
10	Тема: «Отраженное действие».	1

11	Тема: «Джампкат».	1
12	Тема: «Матчкат».	2
13	Тема: «Наплыв».	1
14	Тема: «Косые склейки».	1
15	Тема: «Монтаж по фазе движения быстрых движений».	1
16	Тема: «Параллельный монтаж».	1
17	Тема: «Растянутое с помощью монтажа время.».	1
18	Тема: «Эллиптический монтаж. Сжатое время.».	1
19	Тема: «Особенности работы с детальной крупностью».	1
20	Тема: «Повторяющаяся деталь».	1
21	Тема: «Осознанное нарушение принципов монтажа».	1
22	Тема: «Спрятанные склейки».	1
23	Тема: «Свободная камера в опережающем режиме».	1
24	Тема: «Облет персонажа на 360 градусов».	1
25	Тема: «Панорама на 360 градусов».	1
26	Тема: «Кранстрелка как средство для внутрикадрового монтажа».	1
27	Тема: «Монтажное решение землетрясения».	1
28	Тема: «Штопор».	1
29	Тема: «Драматическая длительность кадра».	1
30	Тема: «Съемка мастер планом.».	2
31	Тема: «Полиэкранный».	1
32	Тема: «Этюд».	2
33	Тема: «Особенности монтажа неигрового и игрового фильма».	2
34	Тема: «Наблюдение».	2
35	Тема: «Репортаж».	2

36	Тема: «Интервью».	2
37	Тема: «Учебное кино».	2
38	Тема: «Макументари».	1
39	Тема: «Анимадок».	1
40	Тема: «Реклама».	4
41	Тема: «Трейлер фильма».	2
42	Тема: «Музыкальный клип».	2
43	Тема: «Особенности монтажа анимационного фильма».	2
44	Тема: «Вестерн».	0,5
45	Тема: «Хоррор».	0,5
46	Тема: «Пеплум».	0,5
47	Тема: «Научно-фантастическое кино».	0,5
48	Тема: «Мюзикл».	0,5
49	Тема: «Нуар».	0,5
50	Тема: «Мелодрама».	0,5
51	Тема: «Спортивный фильм».	0,5
52	Тема: «Детектив».	0,5
53	Тема: «Боевик».	0,5
54	Тема: «Комедия положений».	0,5
55	Тема: «Комедия характеров».	0,5
56	Тема: «Смена жанра».	0,5
57	Тема: «Длительность кадра».	0,5
58	Тема: «Ускорение темпоритма».	0,5
59	Тема: «Замедление темпоритма».	0,5
60	Тема: «Слом темпоритма».	0,5

61	Тема: «Монтаж замедленных кадров».	0,5
62	Тема: «Монтаж ускоренных кадров».	0,5
63	Тема: «Стоп кадр».	0,5
64	Тема: «Плавное ускорение и замедление видео (Time remapping)».	0,5
65	Тема: «Свободная камера как способ смены темпоритма».	0,5
66	Тема: «Параллельный монтаж двух разных темпоритмов».	1
67	Тема: «Флешбэк».	1
68	Тема: «Флешфорвард».	1
69	Тема: «Перекрестный монтаж».	1
70	Тема: «Изменение темпоритма сцены с помощью монтажа».	1
71	Тема: «Монтаж двух темпоритмов в одном пространстве.».	1
72	Тема: «Темпоритм тизера и трейлера фильма».	1
73	Тема: «Монтаж как способ нагнетания напряжения в сцене».	1
74	Тема: «Переход между сценами с точки зрения темпоритма.».	1
75	Тема: «Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма».	1
76	Тема: «Темпоритм монтажа циклического периодического действия».	1
77	Тема: «Монтажный фильм».	1
78	Тема: «Суперкат».	1
79	Тема: «Темпоритм сцены в связи с темпоритмом фильма.».	0
80	Тема: «Темпоритм фильма».	0

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 анимационного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	1,3,4,6,7,8
выполнение творческих заданий	2
выполнение творческого задания	5
посещение занятий, активная работа	2,3
посещение занятий, активная работа	1,4
посещение практических занятий	5,6,7,8
тест	1,2,3,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2,3
зачет с оценкой	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры творческих заданий:

Задание 1. Эффект Кулешова.

Снять и смонтировать игровой/неигровой/анимационный (в случае с анимацией – короткий аниматик, без детальной анимации) сюжетный ролик до 1 минуты с использованием заданного приема.

Задание 2. Творимое пространство.

Снять и смонтировать игровой/неигровой/анимационный (в случае с анимацией – короткий аниматик, без детальной анимации) сюжетный ролик до 1 минуты с использованием заданного приема.

Задание 3. Строящий монтаж.

Снять и смонтировать игровой/неигровой/анимационный (в случае с анимацией – короткий аниматик, без детальной анимации) сюжетный ролик до двух минут с использованием заданного принципа.

Задание 4. 3 крупности.

Снять и смонтировать игровой/неигровой/анимационный (в случае с анимацией – короткий аниматик, без детальной анимации) сюжетный ролик до двух минут с использованием различных крупностей.

Задание 5. Диалог + 4 раза пересечь ось.

Снять и смонтировать диалог как игровой/неигровой/анимационный (в случае с анимацией – короткий аниматик, без детальной анимации) сюжетный ролик до одной минуты пересекая ось взаимодействия не менее 4х раз.

Примеры тестовых заданий:

1. Монтаж делится на

А. внутрикадровый и межкадровый

В. мизансценический и темпоритмический

С. внутренний и внешний

2. Для чего служит общий план?

- А. для передачи окружающего мира
- В. для передачи действий персонажа
- С. для передачи эмоций персонажа

3. Как называется монтаж, при котором клеятся в стык кадры событий, одновременно происходящих в разных местах

- А. зеркальный
- В. параллельный
- С. перекрестный

4. Укажите несуществующий вид монтажа

- А. параллельный
- В. перпендикулярный
- С. перекрестный

5. Параллельный монтаж это...

- А. склейка двух сюжетных линий
- В. склейка двух одновременно происходящих событий
- С. склейка двух эпизодов

6. Параллельный монтаж позволяет

- А. оставить в повествовании только самое интересное
- В. разнообразить визуальный ряд
- С. окончательно запутать зрителя

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примеры вопросов к зачету семестр 1:

1. Монтаж как способ повествования. Эффект Кулешова.
2. Конструирование пространства и времени фильма при помощи монтажа.
3. Семантика крупности кадра.
4. Виды монтажа.
5. Последовательный монтаж.
6. Параллельный монтаж.
7. Перекрестный монтаж.
8. Строящий монтаж.
9. Ассоциативный монтаж.
10. Длительность кадра как выразительное средство. Минимальная длительность кадра.
11. Монтаж по крупности.
12. Монтаж по оси взаимодействия.
13. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре.
14. Монтаж по фазе движения.
15. Монтаж по темпу движения.
16. Монтаж по центру внимания.
17. Монтаж по цвету.
18. Монтаж по свету.
19. Монтаж по осям съемки.
20. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.

Примеры вопросов к зачету семестр 2:

1. Внутрикадровый монтаж - плюсы и минусы.
2. Внутрикадровый монтаж и драматургия фильма.
3. Виды мотивировки движения камеры при внутрикадровом монтаже.
4. Особенности движения камеры, работающие на драматургию фильма.
5. Особенности изменения темпоритма при внутрикадровом монтаже.
6. Основные приемы внутрикадрового монтажа.
7. Особенности мизансценирования при внутрикадровом монтаже.
8. Глубинная мизансцена.
9. Перевод фокуса как прием внутрикадрового монтажа.
10. Панорамирование как прием внутрикадрового монтажа.
11. Отъезд. Особенности использования.
12. Наезд. Достоинства и недостатки приема.
13. Параллельный проезд как прием внутрикадрового монтажа.
14. "Свободная камера" как прием внутрикадрового монтажа.
15. Субъективная камера. Особенности использования. Вход и выход.
16. Особенности склейки кадров с внутрикадровым монтажом.

Примеры вопросов к зачету семестр 3:

1. Отраженное действие, как монтажный прием.
2. Принципы межкадрового монтажа.
3. Функции и особенности использования джампката.
4. Функции и особенности использования матчката.
5. Функции и особенности использования наплыва.
6. Функции и особенности использования затемнения.
7. Особенности монтажа быстрого движения.
8. Повторяющаяся деталь.
9. «Прямые» и «косые» склейки. Особенности использования.
10. Способы «спрятать» монтажные стыки.
11. Драматургическая роль скрытой склейки.

Примеры вопросов к зачету с оценкой семестр 4:

1. Полиэкранный монтаж, как прием внутрикадрового монтажа.
2. 360 градусная панорама, как прием внутрикадрового монтажа.
3. 360 градусный облет (тотал) как прием внутрикадрового монтажа
4. Съёмка мастер планом.
5. Особенности использования камеры с изменяемой высотой для внутрикадрового монтажа.
6. Использование camera shake для внутрикадрового монтажа.
7. Особенности внутрикадрового монтажа при съёмке диалогов.
8. Каше и изменение соотношения сторон кадра как прием внутрикадрового монтажа.
9. Длительность кадра и ее влияние на драматургию сцены.
10. Соотношение темпоритмов существования персонажа и свободной камеры и его влияние на внутрикадровый монтаж.

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			
Посещение занятий, активная работа	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	8	1	8
Выполнение творческих заданий	6	5	30
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			
Посещение занятий, активная работа	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	5	1	5
Выполнение творческих заданий	3	11	33
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			
Посещение занятий, активная работа	1,5	16	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Выполнение творческих заданий	3	12	36
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			

Посещение занятий, активная работа	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческих заданий	6	9	54
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 практических занятий	2	12	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	2,5	14	35,0
Тест	5	1	5
ИТОГО в рамках текущего контроля	64 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение практических занятий	1,5	16	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческих заданий	3	13	39
Тест	7	1	7
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			
Посещение практических занятий	1,5	16	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	6	1	6
Выполнение творческих заданий	4	10	40
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			

Посещение практических занятий	1,5	16	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	7	1	7
Выполнение творческих заданий	3	13	39
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. Теория и практика монтажа анимационного фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, Д. В. Егоров, Г. В. Воропай, А. П. Кальченко [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 113 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-509-9. - Текст : электронный
https://books.gikit.ru/pdf/2022/Uchebnaja%20literatura/Teorija_i_praktika_montazha_animacionnogo_filma_UP_2022.pdf
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.gikit.ru/lib/catalog>
3. 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.gikit.ru/lib/catalog>
4. Володина, И. А. Компьютерный монтаж. Нелинейный монтаж : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с. : ил. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
5. Володина, И. А. Современные формы монтажа – теория и практика. Нелинейный монтаж в Adobe Premiere Pro : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с. : ил. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.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.gikit.ru/lib/catalog>
7. Монтаж [Текст] : учебное пособие / реферативное изложение главы из книги Майкла Рабигера "Режиссура документального кино". - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2005. - 121 с.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe Premiere Pro

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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

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

База данных отзывов профессиональных критиков, рецензентов, зрителей на главные фильмы «Мегакритик» <https://www.megacritic.ru>

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

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

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 1-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- 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;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно выполнить практическое и творческое задание для закрепления навыков на практике;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

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

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять практические задания;
- выполнять творческие задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете и зачете с оценкой.
- ответить на поставленные вопросы на экзамене.