

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

**«Работа режиссера в монтажно-тонировочный
период»**

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.

самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	6
выполнение творческого задания	6
посещение занятий	6
презентация (доклад) на заданную тему	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Рабочая программа дисциплины «Работа режиссера в монтажно-тонировочный период» 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 игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

А.М. Антонов, доцент кафедры режиссуры игрового кино

Рецензент(ы):

Нурисламов И.В., кинорежиссер, сценарист, актер

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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:

освоение умений и навыков, необходимых режиссеру при работе над фильмом в монтажно-тонировочный период, творческих возможностей монтажа и существующих монтажных программ.

Задачи дисциплины:

1. Проанализировать особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период работы над фильмом.
2. Изучить технологические задачи монтажно-тонировочного периода работы над АВП
2. Сформировать навыки решения технологических задач в монтажно-тонировочном периоде работы над фильмом.

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:

История телевидения

Кинодраматургия и сценарное дело

Кинооператорское мастерство

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Кастинг актеров в игровом фильме и сериале

Мастерство актера

Современная видеотехника и цифровые технологии

Речь: культура и техника

Современные монтажные программы

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

Костюм в кинопроизводстве

Преддипломная практика

Режиссура неигрового фильма

Грим и постиж в кинопроизводстве

Режиссура телевизионного фильма

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-5.5 — Применяет для воплощения авторского замысла разнообразные средства художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

Знает: задачи монтажно-тонировочного периода работы над АВП

Умеет: применять разнообразные средства художественной выразительности в

монтажно-тонировочном периоде работы над фильмом

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен создавать художественно значимый продукт творческой деятельности как новый эстетический объект.

ПК-1.3 — Применяет знания технологии создания игрового кино-, телефильма в производственной деятельности, проявляет креативность профессионального мышления, находит нестандартные художественно-технические решения.

Знает: этапы и особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период работы над фильмом

Владеет: технологиями работы режиссера в монтажно-тонировочный период

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен использовать технологические возможности и технические средства современного кинопроизводства в процессе постановки фильма.

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

Знает: технологические задачи монтажно-тонировочного периода работы над АВП

Владеет: навыками решения технологических задач в монтажно-тонировочном периоде работы над фильмом

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.

самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	32,5	32,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Этапы монтажа фильма и работа с режиссером монтажа.

Этапы монтажа фильма: черновой (примерная склейка и монтажная версия), режиссерский, продюсерский, запирающие монтаж, конформинг, грейдинг. Особенности работы режиссера на каждом из этапов монтажа фильма.

Тема 2. Цветокоррекция и визуальные эффекты. Работа с колористом и VFX-дизайнером

Понятие цветокоррекции. Цветовой круг. Виды цветовой палитры: монохромная, аналоговая. Комплементарные цвета, триада, цветовые акценты. Особенности работы колориста в монтажно-тонировочный период. Роль визуальных эффектов в фильме. Особенности работы VFX-дизайнера.

Тема 3. Работа со звукорежиссером и этапы озвучивания фильма.

Этапы озвучивания фильма: выбраковка, озвучивание синхронных шумов, подкладка и монтаж SFX, саунд-дизайн, подкладка музыки, финальное сведение. Необходимость и нюансы речевого озвучивания, его виды (под фонограмму, синхронное озвучивание, закадровое озвучивание). Особенности работы звукорежиссера в монтажно-тонировочный период. Понятие шумов. Виды шумов: атмосферные, служебные, синхронные, музыкальные. Характеристика и функции шумов. Особенности работы над синхронными шумами. Особенности работы над фоновыми шумами.

Тема 4. Работа с композитором над музыкой к фильму

Основные этапы написания музыки для фильма. Способы написания музыки (классический и электронный). Способы воспроизведения саундтреков (электронный и оркестровый). Основные характеристики оркестрового воспроизведения саундтрека: оранжеровка, настроение, хронометраж, выбор, альтернатива (использование музыкальных библиотек). Особенности работы композитора при написании музыки к фильму.

Тема 5. Перезапись как финальный этап работы над звуком фильма

Сведение и мастеринг. Понятие микширования. Составление микшерского паспорта. Ключевые этапы монтажно-тонировочного периода: сведение на локациях, ADR (Automatic Dialogue Replacement), «walla», монтаж диалогов, аудиодизайн, работа над синхронными шумами, музыкальное сопровождение, треки со смехом.

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	Этапы монтажа фильма и работа с режиссером монтажа.	2	0	0	2	0	0	4
2	Цветокоррекция и визуальные эффекты. Работа с колористом и VFX-дизайнером	2	0	0	2	0	0	4
3	Работа со звукорежиссером и этапы озвучивания фильма.	6	0	0	6	0	0	12
4	Работа с композитором над музыкой к фильму	2	0	0	2	0	0	4
5	Перезапись как финальный этап работы над звуком фильма	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Работа режиссера в монтажно-тонировочный период» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Этапы монтажа фильма и работа с режиссером монтажа.	1,5
2	Работа со звукорежиссером и этапы озвучивания фильма. Речевое озвучивание	3
3	Работа со звукорежиссером и этапы озвучивания фильма. Работа над синхронными и фоновыми шумами	3
4	Работа с композитором над музыкой к фильму	1,5
5	Перезапись как финальный этап работы над звуком фильма	3

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 «Работа режиссера в монтажно-тонировочный период».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	6
выполнение творческого задания	6
посещение занятий	6
презентация (доклад) на заданную тему	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Творческие задания.

В течении 6 семестра студент должен выполнить 2 творческих задания.

Задание 1 Цветокоррекция и визуальные эффекты. Работа с оператором над цветокоррекцией. Демонстрация и анализ результатов работы над собственным проектом.

Задание 2. Работа со звукорежиссером и этапы озвучивания фильма. Демонстрация и анализ результатов работы над собственным проектом.

Задание 3. Работа с композитором над музыкой к игровому фильму. Демонстрация и анализ результатов работы над собственным проектом.

Задание 4. Перезапись. Демонстрация и анализ результатов работы над собственным проектом.

Задание 5. Работа над монтажом фильма. Демонстрация и анализ результатов работы над собственным проектом.

6.2.2. Контрольная работа

Задания для контрольной работы являются примерными и выполняются по аналогии с творческим заданием во время практического занятия по дисциплине. Задание проверяется и анализируется с преподавателем в индивидуальном порядке.

Вариант 1: Анализ подготовки к работе и этапов проведения монтажно-тонировочного периода курсового проекта. Подготовка, работа над материалами и др.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Цель промежуточной – оценка качества освоения дисциплины и степени сформированности у студентов необходимых компетенций.

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет.

Зачет проходит в форме устных ответов на вопросы и защиты контрольной работы.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Этапы монтажа фильма: черновой, режиссерский, продюсерский, записание монтажа, конформинг, грейдинг.
2. Особенности работы режиссера на каждом из этапов монтажа фильма.
3. Понятие цветокоррекции. Цветовой круг.
4. Комплементарные цвета, триада, цветовые акценты.
5. Роль визуальных эффектов в фильме.
6. Этапы озвучивания фильма: выбраковка, озвучание синхронных шумов, подкладка и монтаж SFX, саунд-дизайн, подкладка музыки, финальное сведение.
7. Необходимость и нюансы речевого озвучания, его виды (под фонограмму, синхронное озвучание, закадровое озвучание).
8. Особенности работы звукорежиссера в монтажно-тонировочный период.
9. Понятие шумов. Виды шумов: атмосферные, служебные, синхронные, музыкальные.
10. Характеристика и функции шумов.
11. Особенности работы над синхронными шумами и фоновыми шумами.
12. Основные этапы написания музыки для фильма.
13. Способы написания музыки (классический и электронный).
14. Способы воспроизведения саундтреков (электронный и оркестровый).
15. Особенности работы композитора при написании музыки к фильму.
16. Сведение и мастеринг.
17. Понятие микширования. Составление микшерского паспорта.

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 занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	10	2	20
Выполнение контрольной работы	18	1	18
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Презентация (доклад) на заданную тему	10	1	10
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.

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных "Кинопоиск"
2. Сайт журнала "Искусство Кино"
3. Редакция – Журнал "Сеанс"
4. Образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект «Чапаев»

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe Premiere Pro

DaVinci Resolve

Microsoft Windows

Microsoft Office

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

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

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

Бесплатная библиотека шумов <https://wav-library.net/>

База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>

База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>

База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»

<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>

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

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>

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

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной 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 3-5 часов на каждую тему.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету 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 ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- 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;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления, озвучания и цветовой корректировки фильма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверка и обсуждение работ студентов;
3. зачет.

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в анализе монтажного, звукового и художественного решения фильмов и их детальном обсуждении.