

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

«Современные монтажные программы»

Наименование ОПОП: Режиссер неигрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры документального фильма

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

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	1
выполнение тестового задания	1
посещение занятий	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Рабочая программа дисциплины «Современные монтажные программы» 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 неигрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

М.Ю. Морозова, доцент кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф.Познин, , д-р искусствоведения

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

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 теоретических знаний и практических навыков работы с современным программным обеспечением, предназначенным для монтажа аудиовизуального произведения.

Задачи дисциплины:

1. Познакомиться с современными компьютерными программами, используемыми для монтажа.
2. Изучить основные возможности и инструменты современных монтажных программ.
3. Приобрести основные навыки работы в различных монтажных программах.
4. Научиться использовать выразительные и технические средства для воплощения авторского замысла в процессе создания аудиовизуального произведения.

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:

Работа с кино- и телеархивами

Кинодраматургия и сценарное дело

Кинооператорское мастерство

Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Звуковое решение фильма

Монтаж закадрового текста в неигровом кино

Творческо-производственная практика

Теория и практика речи в кадре и за кадром в неигровом кино

Изобразительное решение документального 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-5.4 — Применяет для воплощения авторского замысла разнообразные средства художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

Знает: современные монтажные программы

Умеет: использовать современные технические средства монтажа для воплощения своего авторского замысла

Владеет: навыками использования современных монтажных программ

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: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы современного монтажа

Тема 1. 1. Линейный и нелинейный монтаж

Общий обзор основных современных компьютерных программ, используемых для линейного и нелинейного монтажа.

Тема 1. 2. Основные параметры цифрового видео

Кодек, контейнер, битрэйт, разрешение. Черезстрочная и прогрессивная развертка.

Раздел 2. Работа в Adobe Premiere

Тема 2. 1. Введение в Adobe Premiere

Интерфейс. Окна. Основные инструменты. Импорт и экспорт видео.

Тема 2. 2. Анимация по ключевым кадрам

Масштаб, сдвиг, поворот, эфффекты в Adobe Premiere.

Тема 2. 3. Time remapping

Плавное ускорение и замедление видео в Adobe Premiere. Работа с синхронизацией изображения и звука. Работа с титрами и экспортирование фильма.

Тема 2. 4. Цветокоррекция

Яркость, контраст, параметры и инструменты цветокоррекции в Adobe Premiere. Работа с мультикамерой.

Раздел 3. Работа в альтернативных монтажных программах

Тема 3. 1. Краткий обзор и основные возможности альтернативных монтажных программ

Возможности монтажных программ Final Cut и Avid Media Composer. Интерфейс. Окна. Основные инструменты. Функционал.

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 современного монтажа	6	0	0	4	0	0	10
1.1	Линейный и нелинейный монтаж	4	0	0	2	0	0	6
1.2	Основные параметры цифрового видео	2	0	0	2	0	0	4
2	Работа в Adobe Premiere	8	0	0	10	0	0	18
2.1	Введение в Adobe Premiere	2	0	0	2	0	0	4
2.2	Анимация по ключевым кадрам	2	0	0	2	0	0	4
2.3	Time remapping	2	0	0	4	0	0	6
2.4	Цветокоррекция	2	0	0	2	0	0	4
3	Работа в альтернативных монтажных программах	2	0	0	2	0	0	4
3.1	Краткий обзор и основные возможности альтернативных монтажных программ	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Современные монтажные программы» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Линейный и нелинейный монтаж».	2
2	Тема: «Основные параметры цифрового видео».	2
3	Тема: «Введение в Adobe Premiere».	2
4	Тема: «Анимация по ключевым кадрам».	2
5	Тема: «Time remapping».	4
6	Тема: «Цветокоррекция».	2

7	Тема: «Краткий обзор и основные возможности альтернативных монтажных программ».	2

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 «Современные монтажные программы».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	1
выполнение тестового задания	1
посещение занятий	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Тестовые задания

В течение обучения студент выполняет одно тестовое задание. Тесты формируются автоматически в системе дистанционного обучения Moodle по вариантам, каждый вариант содержит 10 вопросов.

Инструкция: Выберите верный/верные ответы. При выполнении задания следует в бланке ответов под номером выполняемого задания указать букву, соответствующую правильному ответу.

Примеры тестовых заданий:

1. Какие монтажные программы относятся к профессиональным ?

- a) Sony Vegas Pro
- d) Adobe Premiere Pro
- c) Обе

2. Минимальная длина видео в монтаже

- a) 1 секунда
- d) 1/60 секунды
- c) 1 кадр

3. Основные параметры цифрового видео

- a) Размер, длительность, цветность
- d) Композиция, битрейт, размер
- c) Разрешение, битрейт, кодек

4. Какое разрешение должно быть у секвенции

- a) Максимальное
- d) Минимальное
- c) То же, что и у исходного файла

5. Что такое прокси файл

- a) Уменьшенный файл от оригинала
- d) Любая копия исходника
- с) Копия исходного видео с ухудшенным качеством

2. Творческие задания

Практическая съемка упражнений и монтаж полученного материала. Каждый обучающийся выполняет 2 творческих задания (по выбору обучающегося с согласованием преподавателя).

Темы творческих заданий для съемки и монтажа:

1. Освоение Эффекта Кулешова – съемка по аналогии и монтаж.
2. Съемка и монтаж параллельного монтажа
3. Съемка и монтаж упражнения «Ось взаимодействия».
4. Съемка и монтаж упражнения «Ось взаимодействия для троих персонажей».
5. Съемка и монтаж упражнения «4 основных перехода оси взаимодействия».
6. Съемка и монтаж упражнения «4 сложных перехода оси взаимодействия».
7. Съемка и монтаж упражнения «Направление движения объекта».
8. Создание полиэкрана.
9. Съемка и монтаж упражнения «Приемы монтажа».
10. Съемка и монтаж упражнения «Интервью. Многокамерная съемка».

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:

1. Основные параметры цифрового видео.
2. Характеристика кодека, контейнера и битрейта.
3. Понятие и виды разрешения.
4. Особенности чересстрочной и прогрессивной развертки.
5. Характеристика монтажной программы Adobe Premiere.
6. Работа с окнами в программе Adobe Premiere.
7. Основные инструменты программы Adobe Premiere.
8. Импорт и экспорт видео в программе Adobe Premiere.
9. Анимация по ключевым кадрам.
10. Плавное замедление и ускорение в программе Adobe Premiere.
11. Цветокоррекция: яркость, контраст, параметры и инструменты.
12. Краткий обзор и основные возможности монтажной программы DaVinci.
13. Краткий обзор и основные возможности монтажной программы Avid Media Composer.

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 выполнении 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 тестового задания	10	1	10
Выполнение творческих заданий	14	2	28
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. Двуреченский, С. А. Современные светодиодные мультимедийные видеопроекторы [Текст] / С. А. Двуреченский, Р. А. Ткаченко // Неделя науки и творчества : материалы Межвузовского научно-практического студенческого форума 21-25 апреля 2014г. / С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2014. - Ч.2. - С. 98-100.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петербург. 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
3. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петербург. 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. Уайатт, Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : пер. с англ. / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил. - ISBN 5-94237-023-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Масбургер, Роберт Б. Видеосъёмка одной камерой / Роберт Б. Масбургер ; пер. с англ. - 4-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 181. - 1 500 экз. - ISBN 5-94237-022-2
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Технологии цифрового фильмопроизводства [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения по направлению подготовки: 12.03.01 - Приборостроение: рекомендовано методсоветом по направлению. Ч. 1. Цифровой монтаж фильма / С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. ; сост.: С. А. Двуреченский, Б. Н. Тарасов. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 56 с. : ил. - Электрон. версия печ. публикации. - Библиогр.: с. 54.
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000313.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Adobe Premiere <http://www.adobe.com/ru/products/premiere.html>
2. Официальный сайт Final Cut <https://www.apple.com/final-cut-pro/>
3. Официальный сайт Avid Media Composer <http://www.avid.com/media-composer?cmpid=AV-Print-4>
4. 30 уроков по Adobe Premiere Pro для начинающих. [Электронный ресурс] <https://infogra.ru/lessons/30-urokov-po-adobe-premiere-pro-dlya-nachinayushhih>
5. Осваиваем монтаж видео в Adobe Premiere Pro. Инструкция для новичков. Мастерская Федора Афишина. [Электронный ресурс]. <https://info-m.pro/luchshie-video-uroki/montag-video-adobe-premiere.html>.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe CS6 Master Colection
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 «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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.
Лаборатория анимации, компьютерной графики и монтажа	Лабораторное оборудование: монтажные станции.

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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

- оценку работы на занятиях;
- проверку и обсуждение работ студентов;
- зачет.

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