

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
врио ректора

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

Рабочая программа дисциплины

«Основы теории и практики киномонтажа»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: режиссуры неигрового кино
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 26,4 час.
самостоятельная работа: 27,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	2
посещение занятий, активная работа на занятии	2
творческое задание	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2

Рабочая программа дисциплины «Основы теории и практики киномонтажа» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 неигрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А.В. Смирнов

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 творческих возможностей монтажа как способа реализации авторского замысла; формирование понимания монтажа как универсального принципа, лежащего в основе произведения.

Задачи дисциплины:

1. Изучить основные принципы и законы монтажа кинофильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре.
2. Изучить и сформировать навыки применения разнообразных выразительных и технических средств монтажа для воплощения авторского замысла 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:

Физические основы звука

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

Работа звукорежиссера с оператором

Электроакустика

Архитектурная акустика

Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства

Работа звукорежиссера в процессе озвучивания

Работа звукорежиссера с режиссером-постановщиком

Музыкальная акустика

Работа звукорежиссера с актером

Творческие аспекты монтажа фонограмм

Технология и практика дизайна звука

Анализ партитур и инструментоведение

Искусство музыкальной фонографии в аудиовизуальных искусствах

Технические аспекты перезаписи фильма

Технические основы монтажа фонограмм

Творческие аспекты перезаписи фильма

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения.

ОПК-5.1 — Анализирует оптимальные способы реализации авторского замысла аудиовизуального произведения с использованием технических средств и технологий

звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств.

Знает: приемы и принципы киномонтажа

Умеет: анализировать монтажные решения, использованные при создании аудиовизуального произведения

Владеет: навыком анализа способов реализации авторского замысла посредством киномонтажа, применения выразительных и технических средств монтажа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,4 час.

самостоятельная работа: 27,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	12	12
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	20	20
Самостоятельная работа во время сессии	7,6	7,6
Итого	53,6	53,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теория монтажа

Тема 1. 1. Основы монтажа

Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм; как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров. Появление первых сюжетов в кино.

Тема 1. 2. Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое целое. Эволюция технических средств монтажа

Монтаж как драматургическое средство. Монтажная фраза; процесс перерождения смысла и образа в монтажную фразу; Гриффит: драматическая выразительность; Пудовкин: строящий монтаж; Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж; монтаж в звуковом кино.

Тема 1. 3. Виды монтажа

Виды монтажа: по линии семантического ряда, по линии кинетического ряда, по линейности повествования, по логике построения видеоряда.

Аналитический монтаж. Параллельный монтаж. Перекрестный монтаж. Ассоциативный монтаж.

Аналитический монтаж. Параллельный монтаж. Перекрестный монтаж. Ассоциативный монтаж.

Раздел 2. Принципы монтажа

Тема 2. 1. Академические правила монтажа

Последовательность кадров. Выбор точек зрения камеры. Выразительность. Однокадровая сцена как один из элементов монтажной структуры фильма

Тема 2. 2. Преднамеренное нарушение правил монтажа

Сущность и особенности приема преднамеренного нарушения правил монтажа.

Раздел 3. Практика монтажа

Тема 3. 1. Монтаж как система специфической выразительности экранных средств

Особенности однокадровой и многокадровой съемки.

Тема 3. 2. Основные школы монтажа

Исследования Л. Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского

Тема 3. 3. Эволюция монтажных форм

Эволюция монтажных форм и стилей.

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	Теория монтажа	4,5	0	0	4,5	0	0	9
1.1	Основы монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
1.2	Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое целое. Эволюция технических средств монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
1.3	Виды монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
2	Принципы монтажа	3	0	0	3	0	0	6
2.1	Академические правила монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
2.2	Преднамеренное нарушение правил монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
3	Практика монтажа	4,5	0	0	4,5	0	0	9
3.1	Монтаж как система специфической выразительности экранных средств	1,5	0	0	1,5	0	0	3
3.2	Основные школы монтажа	1,5	0	0	1,5	0	0	3
3.3	Эволюция монтажных форм	1,5	0	0	1,5	0	0	3
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы теории и практики киномонтажа» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Основы монтажа».	1,5
2	Тема: «Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое целое. Эволюция технических средств монтажа».	1,5
3	Тема: «Виды монтажа».	1,5
4	Тема: «Академические правила монтажа».	1,5

5	Тема: «Преднамеренное нарушение правил монтажа».	1,5
6	Тема: «Монтаж как система специфической выразительности экранных средств».	1,5
7	Тема: «Основные школы монтажа».	1,5
8	Тема: «Эволюция монтажных форм».	1,5

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 «Основы теории и практики киномонтажа».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	2
посещение занятий, активная работа на занятии	2
творческое задание	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Творческие задания

В течение семестра каждый обучающийся подготавливает и демонстрирует творческое задание в виде смонтированного учебного этюда.

Перечень творческих заданий (на выбор):

1. Этюд -пейзаж.
2. Этюд –интервью
3. Видеосъемки и монтажа сюжета и т.д.

2. Примерные тестовые задания:

1. Какие планы М.И. Ромм назвал кадрами "переменной крупности".

- a) Когда в одном плане по ходу действия персонажи удаляются и приближаются относительно объектива
- b) План с портретом на фоне пейзажа
- c) Общие планы
- d) Дальние план
- e) Снятые трансфокатором
- f) Панорамные кадры
- g) Планы с панорамой сопровождения
- h) Средние планы
- i) Планы с подводной съемкой

2. Кто из ниже перечисленных считается теоретиком и практиком монтажа

- a) Эйзенштейн
- b) Урусевский
- c) Шпаликов
- d) Шепитько
- e) Климов
- f) Герман
- g) Иоселиани
- h) Абуладзе
- i) Михалков
- j) Кончаловский

3. Что означает рефрен в монтаже?

- a) Повтор
- b) Музыкальный ряд
- c) Озвучание
- d) Монтажный прием
- e) Дубль
- f) Осветительный прибор
- g) Особый звук
- h) Тональность изображения
- i) Музыкальная тональность
- j) Вид монтажа

4. При съемке сцен в которых взаимодействуют между собой персонажи крайне важно соблюдать.?

- a) Монтаж по ориентации в пространстве
- b) Монтаж по фону
- c) Монтаж по цвету
- d) Темп
- e) Ритм
- f) Тональность
- g) Характер рисующего света
- h) Крупность планов
- i) Монтаж по крупности
- j) Монтаж по оптической оси

5. Когда важно соблюдать принцип монтажа по ориентации в пространстве?

- a) При съемке диалогов
- b) Во время перезаписи
- c) При съемке дублей
- d) При съемке животных
- e) Во время озвучания
- f) Во время съемки телепередачи
- g) В монтажнотонировочном периоде
- h) В подготовительном периоде

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Основы монтажа.

2. Природа художественной информации, понятие и элементы художественного текста.

- 3.Монтаж как система специфической выразительности экранных средств.
- 4.Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.
- 5.Стилеобразующие элементы кинематографического монтажа.
- 6.Основные понятия современной аудиовизуальной культуры.
- 7.Принципы взаимодействия слова и изображения.
- 8.История эволюции монтажа в кино. Типология кинематографических построений.
- 9.Сравнительные особенности монтажа в кино, на телевидении, видео и полиэкранной диапроекции.
- 10.Роль и возможности оператора-постановщика в процессе разработки режиссерского сценария.
- 11.Монтажные традиции в современном кино.
- 12.Однокадровая сцена как один из элементов монтажной структуры фильма.
- 13.Общие принципы монтажа моносцен.
- 14.Монтаж парных диалогов.
- 15.Монтажная трактовка групповых сцен.
- 16.Особенности монтажа массовых сцен.
- 17.Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма.
- 18.Структурно-драматургический монтаж.
- 19.Структурные функции музыки в киномонтаже.
- 20.Звук и монтаж изображения.
- 21.Художественно-документальные фильмы.
- 22.«Монтажный» фильм.

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, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	18	1	18
Творческое задание	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. Володина, И. А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/134i_Volodina_Sovremennye_televizionnye_tehnologii_UP_2018.pdf
2. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Текст] : 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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Васильев, В. Е. Монтаж [Текст] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 95 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Васильев, В. Е. Монтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 95 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
5. Чанг, Д. Профессия: режиссер киномонтажа [Текст] : пер. с англ.: научно-популярная литература / Д. Чанг. - М. : Рипол Классик, 2014. - 192 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
2. Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
3. Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
4. Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
5. Публичная Электронная Библиотека <http://lib.walla.ru/>
6. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>
7. Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>
8. Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>
9. РУБРИКОН ® <http://www.rubricon.com/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы теории и практики киномонтажа» не предусмотрено.

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>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.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 с оценкой.

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:

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

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