

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 монтажа»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
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
доклад	1
посещение занятий, активная работа на занятии	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Теория монтажа» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Составитель(и):

П.М. Медведев, доцент кафедры режиссуры неигрового кино

Р.Ю. Померанцев, преподаватель 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

Н.В. Волков

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 знаний о теории монтажа как технологическом и творческом процессе, объединение разнообразных элементов в единое, идейно-художественное целое – аудиовизуальное произведение; развитие монтажного мышления.

Задачи дисциплины:

1. Изучить исторические и практические аспекты монтажа, исследования в сфере монтажных концепций.
2. Научиться основным принципам и законам монтажа, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре.
3. Научиться использовать художественно-творческие приемы монтажа при создании 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:

Основы кинорежиссуры

Грим и постиж в фильмопроизводстве

Костюм в кино

История отечественного кино

История кинооператорского мастерства

Изобразительный анализ фильма

История зарубежного кино

Стилистика художественного решения фильма

История фотоискусства

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

ОПК-3.2 — Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.

Знает: теорию и практику монтажа в экранных искусствах, историю становления и развития монтажных решений

Умеет: применять выразительные средства монтажа в процессе работы над АВП

Владеет: стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы монтажа, современного мирового кинематографа

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.2 — Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съёмочного процесса.

Знает: принципы, приемы и выразительные средства монтажа

Умеет: использовать принципы и приемы монтажа для создания эстетически целостного АВП во взаимодействии с участниками съёмочного процесса

Владеет: навыками создания аудиовизуальных произведений с использованием различных монтажных приемов

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	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	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

Тема 1. Монтаж как основа киноязыка

Монтаж как основа киноязыка 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.

Тема 2. Монтажные формы в первой половине XX века.

Появление первых сюжетов в кино. Выразительные средства монтажа. Метод Кулешова. Гриффит: драматическая выразительность; Пудовкин: строящий монтаж; Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж; монтаж в звуковом кино.

Тема 3. Монтажные формы второй половины XX века.

Монтаж как драматургическое средство. Монтажная фраза; процесс перерождения смысла и образа в монтажную фразу; Выразительность монтажных средств. Внутрикадровый монтаж

Исследования А.Тарковского, А.Хичкока, Ж. Годара.

Тема 1. Концептуальное изменение киноязыка

Концептуальное изменение киноязыка. Современные аспекты монтажных форм. Сущность и особенности приема преднамеренного нарушения правил монтажа.

Тема 2. Работа оператора-постановщика с монтажной структурой игрового фильма.

а. Однокадровая сцена как один из элементов монтажной структуры фильма Совместная работа с режиссером над внутрикадровым монтажом.

Тема 1. Работа оператора-постановщика с монтажной структурой в документальном кино.

Концептуальные монтажные находки Ленинградской школы документального кино. Исследования документалистов Скворцова, Семенюка.

Тема 2. Работа оператора-постановщика с монтажной структурой современных аудиовизуальных произведений

Работа оператора-постановщика с монтажной структурой современных аудиовизуальных произведений. Разрушение видовой и жанровой структуры кинематографа и монтажных приемов.

Тема 3. Монтаж как концептуальная основа киноязыка

Монтаж как концептуальная основа киноязыка. Роль оператора-постановщика в формировании монтажной образности 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	Монтаж как основа киноязыка	2	0	0	2	0	0	4
2	Монтажные формы в первой половине XX века.	2	0	0	2	0	0	4
3	Монтажные формы второй половины XX века.	2	0	0	2	0	0	4
1	Концептуальное изменение киноязыка	2	0	0	2	0	0	4
2	Работа оператора-постановщика с монтажной структурой игрового фильма.	2	0	0	2	0	0	4
1	Работа оператора-постановщика с монтажной структурой в документальном кино.	2	0	0	2	0	0	4
2	Работа оператора-постановщика с монтажной структурой современных аудиовизуальных произведений	2	0	0	2	0	0	4
3	Монтаж как концептуальная основа киноязыка	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Монтаж как основа киноязыка ».	2
2	Тема: «Монтажные формы в первой половине XX века.».	2
3	Тема: «Монтажные формы второй половины XX века.».	2
4	Тема: «Концептуальное изменение киноязыка».	2

5	Тема: «Работа оператора-постановщика с монтажной структурой игрового фильма. ».	2
6	Тема: «Работа оператора-постановщика с монтажной структурой в документальном кино. ».	2
7	Тема: «Работа оператора-постановщика с монтажной структурой современных аудиовизуальных произведений».	2
8	Тема: «Монтаж как концептуальная основа киноязыка».	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 «Теория монтажа».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	1
выполнение тестового задания	1
доклад	1
посещение занятий, активная работа на занятии	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры творческих заданий:

1. Анализ монтажной структуры предложенного фильма.
2. Видео-упражнение на повторение монтажной структуры фильма
3. Видео-упражнение на создание собственной монтажной фразы, созданной на основе предложенного фильма.
4. Видео-упражнение на преднамеренное нарушение классических правил монтажа.

Примеры тестовых заданий:

1. Что подчеркивает и определяет длительность планов?

- a) Настроение внутри сцены
- b) Экспозицию
- c) Характер персонажей
- d) Внутрикадровый монтаж
- e) Внутрикадровое движение
- f) Настроение персонажей
- g) Движение актеров
- h) Вид и жанр кинематографа
- i) Характер освещения
- j) Свет

2. Как называется монтажный прием, когда два и более событий происходящих одновременно

в разных местах с разными персонажами, но объединены единым сюжетом.

- a) Параллельный монтаж
- b) Последовательный монтаж
- c) Ассоциативный монтаж
- d) Панорамирование
- e) Наезд
- f) Отъезд
- g) Захлест
- h) Стоп кадр
- i) Затемнение
- j) Страбоскоп

3. Как называется прием, при котором действие в сцене фильма продолжается без видимых для зрителя разрывов во времени и действии.

- a) Последовательный монтаж
- b) Параллельный монтаж
- c) Круговая панорама
- d) Ассоциативный монтаж
- e) Панорамирование
- f) Наезд
- g) Отъезд
- h) Захлест
- i) Стоп кадр
- j) Затемнение

4. Что важно при съемке диалогов?

- a) Соблюдать направление взглядов актеров
- b) Правильная экспозиция
- c) Монтаж по оптической оси
- d) Монтаж по крупности
- e) Монтаж по фону
- f) Монтаж по направлению движения
- g) Рисующий свет
- h) Применять панорамму
- i) Соблюдать монтаж по цвету

Примерный перечень тем докладов:

1. Появление первых сюжетов в кино.
2. Гриффит: драматическая выразительность.
3. Пудовкин: строящий монтаж.
4. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж; монтаж в звуковом кино.
5. Творчество известных режиссеров монтажа отечественных фильмов.
6. Творчество известных режиссеров монтажа зарубежных фильмов
7. Концептуальные монтажные находки Ленинградской школы документального кино.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет.

Зачет по дисциплине проходит в виде устного ответа на вопросы.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Монтаж как основа киноязыка

2. Стилеобразующие элементы кинематографического монтажа.
3. История эволюции монтажа в кино.
4. Роль и возможности оператора-постановщика в процессе разработки режиссерского сценария.
5. Работа оператора-постановщика с монтажной структурой игрового фильма.
6. Работа оператора-постановщика с монтажной структурой в документальном кино.
7. Исследователи монтажных форм.
8. Сущность и особенности приема преднамеренного нарушения правил монтажа.

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 на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	10	1	10
Доклад	8	1	8
Выполнение творческих заданий	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. Васильев, В. Е. Монтаж [Текст] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 95 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Васильев В. Е. Монтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов, 2018. - 95 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
3. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Текст] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 83 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 83 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_i_dr_Teorija_i_praktika_montazha_UP_2018.pdf
5. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР России, Ч. 2 / Н. И. Утилова. - переизд. - 1998. - 191 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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>
7. Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой режиссуры СПбГИКиТ [Электронный ресурс] : методический материал / С.-Петерб. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатерининская]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 10 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Methodicheskaya%20literatura/204_Ekaterininskaja_MU_po_podgotovke_kontrolnyh_rabot.pdf
8. 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>

9. Теория и практика монтажа [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ. Специальность: 55.05.01 – Режиссура кино и телевидения. Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, педагог / С.-Петербург. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатерининская [и др.]]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 14 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Methodicheskaya%20literatura/076_Ekaterininskaja_i_dr_Teorija_i_praktika_montazha_MU_po_podgotovke_kursovyh_rabot.pdf

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.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Теория монтажа» 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>

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.

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.

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