

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

«Композиция и монтаж изображения»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

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)
доклад	3
посещение занятий. активная работа на занятии	3
творческое задание	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Рабочая программа дисциплины «Композиция и монтаж изображения» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

Составитель(и):

В.Е. Васильев, заведующий кафедрой кафедры режиссуры неигрового кино

М.Г. Поприцак, 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

С.И. Мельникова

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:

раскрытие взаимосвязи между содержательной и изобразительной формами экранного произведения, режиссёрским замыслом фильма и его визуальным воплощением.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление об изобразительном решении фильма как ведущей форме выражения режиссёрского замысла;
- сформировать необходимые навыки владения выразительными средствами экранного изображения;
- рассмотреть основные этапы развития экранных искусств и выявление глубинных взаимосвязей изобразительного решения фильма с тенденциями и проблемами времени создания кинопроизведения;
- научиться анализировать выразительные и технические средства аудиовизуальной индустрии.

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:

Анализ пьесы

Анализ фильма

Архивное дело и источниковедение

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

Техника и технология производства мультимедийного продукта

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, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, выразительными и техническими средствами современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа.

ОПК-5.1 — Анализирует выразительные и технические средства современной аудиовизуальной индустрии, применяемые при реализации авторского замысла.

Знает: принципы содержательных и эстетических функций монтажа, как художественной формы выразительного средства

Умеет: анализировать способы и художественные приёмы использования кадра, разнообразные монтажные приемы экранного воплощения авторской идеи, темы, факта – экранизации мысли

Владеет: навыком анализа композиции и монтажа изображения в аудиовизуальных произведениях

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	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	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. Теоретические основы экранного изображения

Тема 1. 1. Изобразительное решение фильма как ведущая форма выражения режиссёрского замысла

Соподчинение компонентов содержательной и визуальной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма. Способность определить и раскрыть «сверхзадачу», «сквозное действие», «главное событие» и событийный ряд произведения. Активное творческое мышление зрительными образами и методы их воплощения. Художник как участник коллективного процесса создания фильма. Работа художника с режиссёром, оператором, актёром. Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссёрского замысла кинопроизведения. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримёра. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Принцип сочетания игрового и неигрового кино в изобразительном решении фильма. Соединение хроники со съёмочным материалом, снятым по принципам художественного кино.

Тема 1. 2. Композиция кадра в изобразительном решении фильма

Выразительность композиционного решения кадра. Пространство кадра как возможность создания новой художественной реальности. Формирование и развитие композиционного видения и понимания кадра. Основы композиции и решение пространства с использованием перспективы. Понятие о зависимости кадра от содержания, формата, точки съёмки, оптики. Выбор точки зрения, ракурса. Понятие о конструкции, массе, форме, характере и пропорциях. Линейная и воздушная перспектива. Композиционное построение фигуры человека в интерьере и экстерьере. Влияние освещения на выразительное композиционное решение кадра: рисующий свет и тень, моделирование, заполняющий свет. Отбор главных элементов композиции, значение символа, знака в композиции кадра.

Раздел 2. Основы монтажа

Тема 2. 1. Основы монтажа:сущность, принципы.Эволюция монтажной мысли.

Монтаж как система специфической выразительности киноизображения. Создание образа монтажным путём. Монтажная форма в литературе. Эволюция монтажных форм и стилей. Монтажные школы и стили. Исследования Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского. Сравнительный анализ монтажных решений. Ритм и темп в изобразительном решении фильма. Внутрикадровый монтаж. Штампы монтажа в игровом и неигровом кино. Монтаж клипов и рекламных роликов.

Тема 2. 2. Монтаж как технологический и творческий процесс.Монтаж как средство воплощения замысла.

Технические и творческие аспекты монтажа. Техника как вспомогательное и как смыслообразующее средство создания художественного образа. Базовая связь «старой» и «новой» технологий. Монтаж по цвету, свету, звуку и пр. Затемнение, наплыв, вытеснение. Стопкадр и прочие эцффекты.Преднамеренные нарушения академических правил монтажа и авторский замысел.

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	Теоретические основы экранного изображения	8	0	0	8	0	0	16
1.1	Изобразительное решение фильма как ведущая форма выражения режиссёрского замысла	4	0	0	4	0	0	8
1.2	Композиция кадра в изобразительном решении фильма	4	0	0	4	0	0	8
2	Основы монтажа	8	0	0	8	0	0	16
2.1	Основы монтажа:сущность, принципы.Эволюция монтажной мысли.	4	0	0	4	0	0	8
2.2	Монтаж как технологический и творческий процесс.Монтаж как средство воплощения замысла.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Композиция и монтаж изображения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Изобразительное решение фильма как ведущая форма выражения режиссёрского замысла	3
2	Композиция кадра в изобразительном решении фильма	3
3	Уникальность и особое значение монтажа в изобразительном решении фильма	3
4	Новые изобразительные возможности кино и видео	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 «Композиция и монтаж изображения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
посещение занятий. активная работа на занятии	3
творческое задание	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы докладов:

1. Пространственно-пластические средства киновыразительности.
2. Феномен экранного изображения.
3. Искусство художника кино и традиции живописи.
4. Основные выразительные средства операторского искусства.
5. Выразительность композиционного решения кадра.
6. Стиль и современное мышление.
7. Совмещение компьютерной графики и игрового кино.
8. Изобразительно-образный строй современной экранной культуры.
9. Знаковые художники-постановщики и их работы (персоналии на выбор)
10. Знаковые художники по костюмам и их работы (персоналии на выбор)
11. Художественное решение фильма как синтез искусств
12. Проблема жанра и стиля в изобразительном решении фильма
13. Взаимообусловленность изобразительного решения фильма с жанром и стилем кинопроизведения.
14. Новые изобразительные возможности кино и видео
15. Совмещение компьютерной графики и игрового кино.

Тестовое задание представляет собой стандартизированное, краткое испытание, представляющее собой выбор ответов из предложенных к вопросу.

Примеры тестовых заданий:

1. Объясните слово «монтаж» в кинематографе?
 - a) «Монтаж» -это создание иллюзии единого пространства и времени на экране.
 - b) Присоединения одного кадра к другому
 - c) Съемка в определенной последовательности
2. Для чего используется ускоренная съемка в кинематографе.
 - a) Ускоряет движение

- b) Используется в тех случаях, когда надо акцентировать внимание зрителя на сюжетно важной части эпизода, замедляя движение в кадре
 - c) Для экономии времени съемок
3. Какие цвета коротковолнового спектра принято называть «холодными»
- a) Цвета сине-фиолетовой части спектра принято называть «холодными»
 - b) Цвета теплого спектра
 - c) Цвета нейтрального оттенка

Творческое задание

В течении семестра каждый обучающийся выполняет творческое задание: «Разбор сцены из игрового полнометражного фильма».

Обучающиеся выбирает самостоятельно фрагмент из фильма и демонстрирует его. Затем выполняет анализ композиции и монтажа, уделяя внимание монтажным приемам и художественному решению. Дополнительно обучающийся может использовать скрины (статичные кадры) и другие дополнительные материалы, которые помогают раскрыть тему.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

На зачете обучающийся отвечает на один теоретический вопрос и выполняет практическое задание.

Теоретические вопросы к зачету по дисциплине:

1. Теоретические основы экранного изображения
2. От синтеза искусств к синтетическому искусству.
3. Изобразительная основа киноискусства.
4. Единство и различие принципов изображения в живописи, скульптуре, графике и кинематографе.
5. Универсальность зрительного экранного образа.
6. Кинематографическая достоверность.
7. Условное и безусловное начало в кино.
8. Структура образа в игровом и документальном кино.
9. Принцип сочетания игрового и неигрового кино в изобразительном решении фильма. Соединение хроники со съёмочным материалом, снятым по принципам художественного кино.
10. Художник как участник коллективного процесса создания фильма.
11. Работа художника с режиссёром, оператором, актёром.
12. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры.
13. Изобразительные спецэффекты, павильонные и натурные съёмки.
14. Изобразительный анализ жанра литературного произведения.
15. Изобразительная экспликация фильма.
16. Композиция кадра в изобразительном решении фильма.

Практические задания к зачету по дисциплине:

Практическое задание к зачету включает анализ небольшого фрагмента аудиовизуального произведения (АВП) по следующим направлениям:

1. Изобразительный анализ жанра АВП.
2. Описание колорита изображения.
3. Анализ глубинной мизансцены.

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, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	16	1	16
Доклад	12	1	12
Тест	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. 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
2. Ландо, Сергей Михайлович. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.- Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_КМ_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
3. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. 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. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Текст] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 109 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Васильев, В. Е. Монтаж [Электронный ресурс] : 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.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
6. Долинин, Д. А. Киноизображение для "чайников" : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора / Д. А. Долинин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПбГУКиТ, 2000. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. 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.gukit.ru/lib/catalog>
8. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. 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/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Композиция и монтаж изображения» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
 Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
 База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
 Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.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.