

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК) в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Юлдашев Э.С.
« 30 » 08 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МОНТАЖ

Название дисциплины

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«КИНОРЕЖИССУРА»
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
«КИНОРЕЖИССЕР»**

Форма обучения

Очно-заочная

Ташкент, 2023

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание монтажа как универсального принципа, лежащего в основе создания аудиовизуального произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра.

Задачи дисциплины:

- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;
- сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;
- сформировать умение видеть в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;
- выработать навыки самостоятельно анализировать монтажные решения при создании аудиовизуальных произведений разных жанров, особенности индивидуального «монтажного почерка» режиссера.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

ПКО-5. Способен осуществлять подбор исполнительского (актерского) состава

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС
2 семестр				

1	План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)	12	12	
2	Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж	12	12	
3	Точка съемки, ракурс	10	8	2
	За семестр	34	32	2
3 семестр				
4	Композиция кадра	4	4	
5	Внутрикадровый монтаж	6	6	
6	Глубинная мизансцена	6	6	
7	Монтаж по движению	6	6	
8	Дискретный и возвратный монтаж	6	4	2
	Зачет	6		
	За семестр	34	26	2
	Общая трудоемкость:	68	58	4

2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь) (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Понятие «план» в монтаже. Виды планы: общий, средний, крупный и деталь. Их назначение.

Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.

Роль детали в монтаже для раскрытия главной мысли, создания времени, климата. Сюжетные детали.

Перебивка как монтажный план, позволяющий в любой момент прервать действие и вернуться к нему обратно через некоторое время.

Тема 2. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Определение кадра как отрезка пленки, экспонированного от включения камеры до ее выключения.

Понятие «кадрик» (прямоугольник с неподвижным фотографическим изображением). Его использование при монтаже.

Футаж – маркировка пленки и ее дальнейшее использование.

Режиссерский сценарий. Монтажная раскадровка литературного сценария (на примере фрагмента из фильма).

Тема 3. Точка съемки, ракурс (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Понятие ракурса. Уместность использования того или иного ракурса.

Тема 4. Композиция кадра (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Композиция кадра – способ построения кадра. Композиция как способ управления вниманием зрителя.

Тема 5. Внутрикадровый монтаж (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Внутрикадровый монтаж – смена кадров без склейки. Ощущение реального времени и реального пространства с помощью внутрикадрового монтажа.

Движение камеры. Мотивировки движения камеры. Отъезды и наезды, их влияние на дальнейшее развитие действия, а также как способ воздействия режиссера на видение зрителя.

Тема 6. Глубинная мизансцена(ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Глубинная мизансцена – внутрикадровый монтаж или смена планов в пределах одного кадра при неподвижной камере.

М. Ромм о глубинной мизансцене. Использование глубинной мизансцены (на примере фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн»).

Тема 7. Монтаж по движению (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Значение движения в кадре для динамики самой камеры. О сохранении направления движения.

Три способа движения камеры:

- 1) изменение планов в пределах одного кадра;
- 2) съемка разными планами;
- 3) съемка с помощью движения актера.

Зависимость скорости наезда камеры от настроения и темпа сцены (примеры из фильмов).

Тема 8. Дискретный и возвратный монтаж (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5)

Дискретный монтаж – результат монтажного метода съемки. Решающее значение художественного творчества при монтажном методе съемки.

Возвратный монтаж. Монтаж воспоминаний. Монтаж нарушающий хронологический порядок. Показ внутреннего зрительного ряда (ассоциаций) психического процесса. Просмотр примеров из фильмов.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.

9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
10. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
21. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
22. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
23. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
24. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
25. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
26. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
27. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

3.2 Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
2. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
4. Меркель М. Портреты. – М., 1976
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
6. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
7. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
8. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР. 2006.
9. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
10. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. <https://biblio-online.ru/>
 ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
 Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции
 Искусствоведение издательства «Планета музыки»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине
<p>Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.</p>	<p>Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24В x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS <p>Съемочная техника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA <p>грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии</p> <ul style="list-style-type: none"> - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); <p>учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire</p> <p>Освещение и оборудование для съёмок:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
<p>Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.</p>	<p>Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера</p> <p>Видеомикшер серии Vision (Ross Video)</p> <p>Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера</p> <p>ТВ Камера НХС-100</p>

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем монтажа современного фильма в рамках семинаров	ОПК-4, ПКО-1, ПКО-3; ПКО-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещение практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества, особенностях работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции – обучающийся может самостоятельно анализировать режиссуру фильма
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по кино- и телережиссуре

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения.
2. Художественные и технические средства, используемые в монтаже.
3. Монтажное решение режиссерского замысла кино-, телефильмов, удостоившихся особого внимания критики.

Зачет проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие монтажа.
2. Монтаж в литературе, в живописи, в театре, в архитектуре, в музыке.
3. Психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.
4. План – масштаб.
5. На какие вопросы отвечает каждый план?
6. Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.
7. «События на дальнем плане» и «Натюрморт как жанр».
8. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж.
9. Понятие ракурса.
10. Композиция кадра – способ построения кадра.
11. Внутрикадровый монтаж
12. Мотивировки движения камеры.
13. Глубинная мизансцена.
14. М. Ромм о глубинной мизансцене.
15. Три способа движения камеры.
16. Дискретный монтаж.
17. Возвратный монтаж.
18. Время сжатое, реальное и растянутое.
19. Понятие пространства в кино.
20. Опыты Кулешова (понятие контекста).
21. Съемка и монтаж диалогов.
22. Ось взаимодействия (восьмерка, треугольник).
23. Теория вертикального монтажа (по С. Эйзенштейну).
24. Параллельный монтаж.
25. Перекрестный монтаж.
26. Теория С. Эйзенштейна: монтаж аттракционов.
27. М. Ромм о монтаже аттракционов.
28. Саспинс открытый, закрытый.
29. Особенности монтажа при саспинсе.
30. Ритм и темп.
31. Переходы как связь кадров между собой.
32. Монтажный скачок как художественный прием.
33. В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа.
34. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.
35. Монтаж экспозиции.
36. Финал – это концовка фильма.
37. Открытый и закрытый финалы.
38. Технологический процесс монтажа (пленка).
39. Скорость кадров в секунду в немом и звуковом кино.
40. Скорость кадров в секунду в телевидении.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачет»*, *«незачет»*

Оценка *«зачет»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«незачет»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом