

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии
имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе
М. А. Сакварелидзе

« 30 » августа 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»**

Направление подготовки, специальность   **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация   **«Режиссер мультимедиа»**

Форма обучения   **очная**

Москва, 2019

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация – Режиссер мультимедиа

Автор: доцент кафедры анимации и компьютерной графики,
Е.Г.Яременко

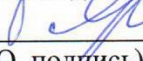
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

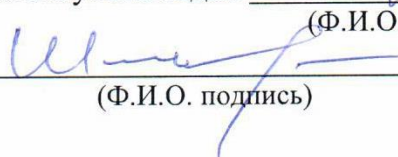
Протокол № 29/1 от « 26 » 04 20 18 г.

Заведующий кафедрой С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по методической работе В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № 1 от « 30 » мая 20 18 г.

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 20 18

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины **Теория и практика монтажа**

по направлению подготовки **Режиссер мультимедиа**

на 2019/2020 учебный год

1. В раздел 2.1. «Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы» вносятся следующие изменения:

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	369	43	38	59	68	43	38	42	38
Лекции:	76	16	14	16	30	-	-	-	-
Практический блок:	226	18	16	34	30	34	30	34	30
Практические занятия	226	18	16	34	30	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	399	23	28	49	34	101	28	66	70
Индивидуальные занятия:	67	9	8	9	8	9	8	8	8
Контроль	96	6	6		6		6	36	36
Вид промежуточной аттестации	ЗаО Экз	ЗаО	ЗаО		ЗаО		ЗаО	Экз	Экз
ИТОГО:	часов	864	72	72	108	108	144	72	144
Общая трудоемкость	зач. ед.	24	2	2	3	3	4	2	4

2. В раздел 5. «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем» вносятся следующие изменения:

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	от 02.09.2019г. по 01.09.2020 г.
ЭБС «Лань» контракт от сентября 2019 г. https://e.lanbook.com/	сентябрь 2019-сентябрь 2020
ЭБС «Айсбук» контракт 103-19-У от 20.05.2019 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 20.05.2019г. по 20.05.2020г.

Зав. кафедрой /С.М.Соколов/

«30» августа 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
  - 2.2.1. Структура дисциплины
  - 2.2.2. Тематический план курс
  - 2.2.3. Содержание дисциплины
  - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Теория и практика монтажа» - изучение основных принципов монтажа и различных монтажных теорий. Эволюция экранных искусств и аудиовизуального мышления, исследование возможностей искусства монтажа на примерах экранных произведений отечественного и зарубежного кинематографа демонстрируют нам диапазон изучаемой дисциплины. Для понимания принципов монтажного повествования и закрепления полученных знаний, большое значение имеет практический опыт, получаемый студентами при выполнении учебных заданий и упражнений. Практические занятия проходят в классах компьютерного монтажа. Изучение монтажных теорий, возможностей цифрового монтажа а также специальных эффектов проходит в рамках лекционного курса, кинопросмотров и практических занятий в классе компьютерного монтажа, индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

Задачи дисциплины

- научить создавать раскадровку - монтажную последовательность кадров на бумаге, перевод вербального повествования посредством образного мышления в невербальное повествование, прорисовка сюжета сценария в ключевые кадры аудиовизуального повествования;
- дать знания о принципах комфортного монтажа и понимание специфических особенностей аудиовизуального мышления в различных видах кинематографа;
- дать представление о монтаже, как о выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в современном программном обеспечении;
- дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими участниками процесса монтажа;
- изучить различные компьютерные программы цифрового монтажа, создания титров, коррекция цвета и обработка финального изображения посредством монтажной программы;

в сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений игровых, документальных, анимационных фильмов и современных мультимедиа;
- научить выражать замысел в виде раскадровки, и в форме аниматика используя различные приёмы монтажного построения экранного произведения;

- объяснить производственную цепочку монтажа, взаимосвязь работы режиссёра с аудиовизуальным производством и работы звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;

в сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в творческом коллективе;
- способность сотрудничеству с остальными участниками постпродакшена);
- освоить программное обеспечение Avid Media Composer;
- освоить программное обеспечение Final Cut Pro;
- освоить наиболее часто встречающиеся схемы съемок и последующего монтажа статичных и динамичных сцен (диалог, погоня, танец, схватка);
- освоить многокамерный монтаж;
- освоить возможности программ монтажа в создании мультимедийных сцен (полиэкранный, хромакей, треккинг, маски).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к базовой части основной образовательной программы Б1.О.20, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплины «Режиссура мультимедиа».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864 академических (648 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет – в 1, 6 семестрах, зачет с оценкой – во 2, 4 семестрах, экзамен-8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

- **ПКО-1** Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.

Знает:

ПКО-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов;

Умеет:

ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов;

реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла;

ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта;

ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта;

ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект;

ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта;

Владеет:

ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.

- **ПКО-3** Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

- **ПКО-5** Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложнопостановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа — проекций на здания, водные потоки, облака, брандмауэры и объёмные скульптуры.

Знает:

ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений;

Умеет:

ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа;

организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих;

Владеет:

ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брандмауэров и объёмных скульптур.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов								
		Все го	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		473	81	72	63	72	45	40	52	48
Лекции:		118	36	32	18	32	-	-	-	-
Практический блок:		272	36	32	36	32	36	32	36	32
Практические занятия		272	36	32	36	32	36	32	36	32
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		355	27	36	45	36	99	32	56	24
Индивидуальные занятия:		67	9	8	9	8	9	8	8	8
Курс. про-е		16	-	-	-	-	-	-	8	8
Вид промежуточной аттестации		36	3а	3аО	-	3аО	-	3а	-	Экз
ИТОГО:	часов	864	108	108	108	108	144	72	108	108

Общая трудоемкость	зач. ед.	24	3	3	3	3	4	2	3	3
-------------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864 академических (648 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет – в 1, 6 семестрах, зачет с оценкой – во 2, 4 семестрах, экзамен-8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемк ость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Тема 1. Монтаж как художественная форма	36	5	12	3	16
2	Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.	36	5	12	3	16
3	Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.	36	5	12	3	16
4	Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра.	36	5	12	3	16
5	Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.	36	5	12	3	16
6	Тема 6. Монтажная форма фильма Монтажная фраза, сцена, эпизод.	36	5	12	3	16
7	Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.	36	5	12	3	16
8	Тема 8. Трансформация времени Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.	36	5	12	3	16
9	Тема 9. Движение в фильме Движение в пространстве и во времени.	36	5	12	3	16
10	Тема 10. Внутрикадровый монтаж. От общего к частному. От детали к общему плану.	36	5	12	3	16
11	Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз Склейка-столкновение.	36	5	12	3	16
12	Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа.	36	5	12	3	16

13	Тема 13. Создание образа монтажным путем При помощи игровых кусков.	36	7	12	3	16
14	Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.	36	5	12	3	16
15	Тема 15. Ритм и темп Ритмическое построение движения	36	5	12	3	16
16	Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.	36	5	12	3	16
17	Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.	36	5	12	3	16
18	Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма.	36	5	12	3	16
19	Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.	40	7	14	3	16
20	Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход – как эффект.	40	7	14	3	16
21	Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.	38	5	14	3	16
22	Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения	44	7	14	4	19
	Промежуточная аттестация	36				
	ИТОГО	864	118	272	67	355

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Монтаж как художественная форма.

Типология монтажа. Монтаж – как средство повествования и способ режиссерского мышления. Монтажная форма в литературе. Зарождение структурного анализа художественного текста. Литературный сценарий как монтажная структура. Перевод монтажной структуры литературного текста в режиссерский сценарий и операторский монтажный план.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления, рождение экранного образа. Обзор литературы по теме «Монтаж как выразительное средство». Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. История крупного плана.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 4. Кадр – основа визуального языка   Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Выразительность и изобразительные характеристики кадра. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Глубина кадра, глубинная мизансцена.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.

Различия театральной мизансценой и «экранной» мизансцены. Понятие мизанкадра. Мизансцена в современных экранных произведениях.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 6. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 7. Время и пространство   Условность в кино. Режиссер и временной поток.

Условность в кино. Режиссер и временной поток. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 8. Трансформация времени. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Нелинейное построение.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 9. Движение в фильме. Движение в пространстве и во времени.

Движение в пространстве и во времени. От чего зависит скорость движения на экране. Возможные ошибки. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения. Движение мысли и действия.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 10. Внутрикадровый монтаж . От общего к частному. От детали к общему плану.

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Однозначность и

многозначность кадра. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз. Склейка-столкновение.

Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Комфортное соединение планов. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа

«Монтаж аттракционов» как метод построения аудиовизуальных искусств.

Последовательный, параллельный монтаж. Ассоциативный, аналитический монтаж. Поэтический, ритмический, клиповый монтаж. Дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 13. Создание образа монтажным путем при помощи игровых кусков.

При помощи игровых кусков. Монтаж и актер. Акцент. Эмоциональное накопление. Игра на контрастах, изобразительное и светотеневое решение.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.

Эффект совмещений расстояний. Эффект контраста. Не комфортный монтаж как авторский прием. «Монтаж по мысли», дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое настроение движения.

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.

Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма

Шумы природные. Шумы имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов. Звукозрительный образ, контрапункт. Звуковые медиафайлы. Навигация по таймлинии. Регулировка уровней звука, аудиомикшер, синхронизация клипов. Звуковые эффекты.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.

Знакомство с цифровыми монтажными программами Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro, по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Оцифровка изображений. Понятие медиафайла.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход –как эффект.

Специфика применения эффектов в различных видах экранных произведений. Монтажный переход как специальный эффект. Качество компьютерных изображений.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.

Титры и их визуальное решение. Титры как часть образа экранного аудиовизуального произведения.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения.

Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Содержание дисциплины по видам занятий

Лекционная часть курса знакомит студентов с основными монтажными теориями и особенностями аудиовизуальных экранных произведений.

Монтаж рассматривается как форма, средство и технология организации динамической аудиовизуальной информации на основе современных представлений о монтажных формах, знаковых систем, теории художественного текста и ряда понятий теории кино. Разбирается принципиальная схема монтажного построения литературного сценария, правила и приемы его перевода в монтажную и режиссерскую разработку, экспликация, монтажные листы.

Теоретический раздел курса вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания аудиовизуальных экранных

произведений. Знакомит с различными монтажными школами и особенностями построения экранного произведения.

Эволюция монтажных решений и теорий кинематографа. Типология монтажа, взаимные воздействия на монтажную стилистику кино, телевидения и современных мультимедиа программ.

Просмотры фильмов и других аудиовизуальных экранных произведений осуществляются в соответствии с лекционной и практической частями курса. Просмотры закрепляют теоретические знания студентов, развивают в студентах навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их монтажного построения.

Просмотры и обсуждение лучших анимационных, компьютерных и традиционных кинофильмов, телефильмов, современных мультимедиа программ, созданных мастерами, а также студенческих экранных работ. Анализ вариантов творческих решений. Режиссерское видение темы.

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Теория и практика монтажа» на протяжении всего курса обучения.

Занятия воспитывают в студенте умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, экранной работы. Находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать монтажными средствами суть драматургического построения.

Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных монтажных программах. Умению мастерски воплотить найденное авторское решение в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

В период работы над заданием студенты просматривают фильмы соответствующей тематики. Слушают теоретический курс по данной дисциплине. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идет параллельно. Студенты учатся работать в монтажных компьютерных программах: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Самостоятельно монтируют упражнения на освоение принципов монтажа. Выполнение упражнений по пройденному теоретическому материалу. Монтируют ролик из чужого материала 1-3 минуты. Ролик должен быть четким и ясным по мысли и режиссерскому решению, технически грамотно склеен.

Практическая работа по реализации творческого замысла и выполнению учебной, курсовой работы. Студенты снимают музыкальный клип.

Индивидуальные занятия предусмотрены учебным планом.

Это индивидуальное руководство педагогом практическими заданиями по дисциплине, из расчета 0,75 часа на каждого студента в неделю в первый семестр обучения, и 0,5 часа на каждого студента в неделю во второй семестр обучения. Индивидуальный подход позволяет педагогу всесторонне раскрыть способности каждого студента, занятия проводятся со студентами в аудиториях института.

Они открывают пути понимания возможностей студента, его психологических особенностей и творческих возможностей. На этой основе может осуществляться корректировка процесс обучения.

Спектр индивидуальных занятий весьма широк: просмотр и обсуждение самостоятельных работ и упражнений, анализ и коррекция на всех стадиях учебных и курсовых работ. Индивидуальные занятия строятся вокруг практических проблем студента в выполнении упражнений и учебных работ.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

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

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

- Исполнение элементарных упражнений по монтажу, хронометраж от 5-10 мин.

Темы: Монтаж по крупности, по движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом.

- Монтажная съемка и монтаж наблюдений 3 сюжета по 1 минуте.

Темы: «Ожидание», «Человек в действии», «Город».

- Монтаж рекламного ролика фильма, хронометраж 1 мин.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

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

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий;

		- практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
3	ПКО-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Теория и практика монтажа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, 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 студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы.

Экзамен

Экзамен состоит из двух частей:

Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины. Экзаменационные вопросы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ.

1. Показ учебной работы.

На экзамен студент представляет экранную работу по выбору:

1. Рекламный ролик фильма
2. Анимационный сюжет или мультимедиа проект.
3. Музыкальный видеоклип

Шкалы оценивания результатов обучения

• Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

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

Оценка **«отлично»** – студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** – студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** – студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество

художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

3.3. Самостоятельная работа студентов

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Примерная тематика учебных работ

1. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съемка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.
2. Создание рекламного или музыкального клипа, анимационного фильма или компьютерной игры.
3. Оригинальная монтажная работа в виде перемонтированного киноролика или оригинального видеосюжета.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. М., МГУ, 1994
2. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М., 1999
3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. СПб., 2000
4. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. М., Триумф, 1996
5. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. М., Искусство, 1980
6. Сапжак В. Телевидение и мы. М., 1988
7. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. М., Искусство 1954-61
8. Станиславский К., Чехов М. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
9. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993
10. Тележурналистика: Учебник. М., 1993
11. Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., Искусство, 1984
12. Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах. М, Искусство, 1990
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. М., Искусство, 1964-71

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М., 1978
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., Искусство, 1990
4. Базен А. Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995
5. Бергман о Бергмане. М., Радуга, 1985
6. Бертольд Брехт о театре. Сборник статей. М., 1960
7. Бессон Р. Музей кино. М., 1994
8. Брук П. Блуждающая точка. СПб, 1996
9. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
10. Бунюэль о Бунюэле. М., радуга, 1989
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
12. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
13. Висконти Л. М., Искусство, 1986
14. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
15. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
16. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
17. Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х томах. М., СТД, 1990
18. Гоголь и театр. М., 1952
19. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
20. Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
22. Гротовский Е. От бедного театра к...проводнику. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
23. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
24. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
25. Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980

- 26.Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
- 27.Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
- 28.Ивенс И. Современный документальный фильм. М., искусство, 1970
- 29.Кармен Р. О времени и себе. М., 1971
- 30.Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
- 31.Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
- 32.Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
- 33.Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
- 34.Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
- 35.Комаров С. История зарубежного кино. М.
- 36.Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974
- 37.Крэк Г. Искусство театра. СПб, 1913
- 38.Кэрролл В. Новости на ТВ. М., 2000
- 39.Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
- 40.Мейерхольд В. Статьи, беседы. 1-2 тома. М., Искусство, 1968
- 41.Мир и фильмы А. Тарковского. Сборник статей. М., Искусство, 1991
- 42.Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
- 43.Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
- 44.Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
- 45.Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
- 46.Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
- 47.Нижний В. на уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
- 48.Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
- 49.Основы режиссуры документального фильма. Сборник. М., 1972
- 50.Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
- 51.Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
- 52.Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
- 53.Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
- 54.Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
- 55.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
- 56.Пушкин и театр. М., 1953
- 57.Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб, Азбука-классика, 2001
- 58.Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
- 59.Ромм М. О профессии режиссера и месте кинематографа в...мире. М., ВГИК, 1991
- 60.Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
- 61.Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». Журн. «Театр», 1956, №8
- 62.Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
- 63.Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
- 64.Таланкин Д. Монтаж в XXI веке. В сборнике «Оборудование для видеомонтажа». М., Groteck, 2003
- 65.Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
- 66.Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992

67. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
68. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
69. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
70. Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптиная пустынь, 2001
71. Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
72. Флаэрти Р. Сборник статей. М., 1980
73. Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
74. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
75. Шекспировский сборник. М., 1959
76. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
77. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
78. Эфрос Э. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

Рекомендуемые фильмы для самостоятельного просмотра студентами:

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм
2. «Амадеус» – М. Форман
3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
10. «Бешеные деньги» – Е. Матвеев
11. «Блоу ап» – М. Антониони
12. «Борис Годунов» – С. Бондарчук
13. «Валентино» – К. Рассел
14. «Вальмонт» – М. Форман
15. «Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
16. «Воробей» – Дзеферелли
17. «Вечерние посетители» – М. Карне
18. «Век невинности» – М. Скорсезе
19. «Визит вежливости» – Ю. Райзман
20. «Восемь с половиной» – Ф. Феллини
21. «Гамлет» – Г. Козинцев
22. «Декамерон» – П. Пазолини
23. «Дети райка» – М. Карне
24. «Джейн Эйр» – Дзеферелли
25. «Джульетта и духи» – Ф. Феллини
26. «Дочь Райна» – Д. Лин
27. «Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
28. «Елизавета» – Шекхар Капур
29. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
30. «Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн

- 31.«Идиот» – В. Бортко
- 32.«Илья Муромец» – А. Птушко
- 33.«Кабаре – Б. Фосс
- 34.«Казанова» – Ф. Феллини
- 35.«Калина красная» – В. Шукшин
- 36.«Король танцует» – Ж. Корбье
- 37.«Книга Просперо» – П. Гринуэй
- 38.«Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
- 39.«Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
- 40.«Королева Марго» – П. Широ
- 41.«Король Лир» – Г. Козинцев
- 42.«Красное и черное» – К. Отан-Лара
- 43.«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
- 44.«Леонара» – Л. Висконти
- 45.«Любовь Свана» – М. Шлендорф
- 46.«Людвиг» – Л. Висконти
- 47.«Машенька» – Ю. Райзман
- 48.«Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
- 49.«Медя» – П. Пазолини
- 50.«На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар
- 51.«Невинный» – Л. Висконти
- 52.«Огнем и мечем» – Е. Гофман
- 53.«Обретенное время» – Р.-Р. Руис
- 54.«Октябрь» – С. Эйзенштейн
- 55.«Опасные связи» – С. Фрирз
- 56.«Отелло» – С. Юткевич
- 57.«Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров
- 58.«Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
- 59.«Подранки» – Н. Губенко
- 60.«Покаяние» – Т. Абуладзе
- 61.«Путевка в жизнь» – Н. Экк
- 62.«Пышка» – М. Ромм
- 63.«Разум и чувства» – А. Вайда
- 64.«Реставрация» – М. Хоффман
- 65.«Рим» – Ф. Феллини
- 66.«Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
- 67.«Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
- 68.«Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
- 69.«Русский бунт» – А. Прошин
- 70.«Садко» – А. Птушко
- 71.«Сатирикон» – Ф. Феллини
- 72.«Сельская учительница» – М. Донской
- 73.«Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
- 74.«Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
- 75.«Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов

- 76.«Фараон» – Е. Кабалерович
 77.«Фани и Александр» – И. Бергман
 78.«Царь Эдип» – П. Пазолини
 79.«Цвет граната» – С. Параджанов
 80.«Шепот и крик» – И. Бергман

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Просмотровый зал
2. Фильмотека, видео- и медиатека
3. Лекционные аудитории с возможностью просмотра на VHS, DVD носителях.
4. Для выполнения практических и самостоятельных работ каждый студент должен быть обеспечен оборудованным рабочим местом

В обучении используются компьютеры, работающие с системой Windows и компьютеры Apple Macintosh. Перечень некоторых из используемых программ: Adobe Premiere Pro, Edit, Avid, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, 3D studio Max, Maya, CorelDraw, Film box, Final Cut Pro, Elastic reality, Sound Forge, Cakewalk, World Builder, Macromedia Flash MX, Soft IMAGE.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75’ (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75’ (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	Программное обеспечение аудитории	
-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров		
-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров		
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	

	41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12

1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки №	4
	2000000048796	
	2000000048826	
	2000000048833	
	2000000048819	
	- Компьютерный монитор	4
	- Видеокамера Sony	4
	- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
	- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
	- Кабель FireWire	4
	<u>Программное обеспечение</u>	
	STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
	Номера лицензий:	
	1) DDBUAG-CPB0F2	
	Computer ID - WKYBZ0	
	unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
	2) KNHCFP-8XTDW0	
	Computer ID - 22EBZ2	
	Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
	3) KSJCYL-WXRXE3	
	Computer ID - KHFBZ2	
	Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
	4) LBC54M-SDVBM0	
	Computer ID - UCBZ95	
	Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
	5) L0DNMW-YTMVG3	
	Computer ID - 6A6Z93	
	Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
	<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
	-Fluo Lyte 110 Dmx	3
	-Fluo Lyte 330 Dmx	6
	-Dedolight DLH4-300	6
	-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6

-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподаватель должен обеспечить студента списком литературы по данному курсу, учитывая полученные знания по теоретическому курсу и иллюстрирующие пройденный материал. Консультировать студента при выполнении практических заданий и упражнений. Анализировать выполненные самостоятельно работы, выявлять недоработки и предлагать возможные варианты исправления.

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу дисциплины «Теория и практика монтажа» студент самостоятельно готовится по билетам, предложенным в данной рабочей программе.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Экзаменационные вопросы по курсу «Теория и практика монтажа»

Тема1. Монтаж как художественная форма

Типология монтажа.

Монтаж как средство повествования и способ режиссерского мышления.

Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Выразительность и изобразительные характеристики кадра.
 Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Эффект Л. Кулешова.
 История крупного плана. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные, открытые и закрытые. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Особенности театральной и кинематографической мизансцены, их различия.
 Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.
Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 5. Комфортный монтаж

1. Монтаж по крупности.
2. Монтаж по ориентации в пространстве.
3. Монтаж по композиции кадров.
4. Монтаж по свету.
5. Монтаж по цвету.
6. Монтаж по смещению оси.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 6. Монтаж по движению

2. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре
3. Монтаж по фазе движущихся в кадре объектов
4. Монтаж по темпу движущихся объектов
5. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 7. Некомфортный монтаж

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 8. Виды монтажа

- Последовательный монтаж
- От общего к частному. От частного к общему
- Параллельный монтаж
- Рефрен в монтаже (повтор кадра, образа, мысли)

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 9. Время и пространство

Условность в кино. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Нелинейное построение. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 10. Движение в фильме

Движение в пространстве и во времени.

От чего зависит скорость движения на экране. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 11. Приемы монтажа и его виды

- Ассоциативный монтаж (метафорический монтаж)
- Тематический монтаж. Бобслей
- Аналитический монтаж
- Монтаж по мысли
- Ход времени на стыке кадров
- Концентрация пространства (увеличение и уменьшение пространства)
- Поэтический монтаж

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 12. Внутрикадровый монтаж

- Съемка одним планом
- Множественная композиция
- Поликадр

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 13. Ритм и темп

Ритмическое построение движения.

Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 14. Звук как элемент языка аудио-визуальных искусств. Слово, музыка, шумы

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд.

Синхронный звук. Нереалистический звук.

Звукозрительный образ, контрапункт.

Функции шумов и шумовое звучание.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 15. Звукозрительный монтаж

- Интервью

- Съемка и монтаж диалогов

- Монтаж изображения под музыку и закадровый текст

- Монтаж дикторского текста

- Монтаж внутреннего монолога

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 16. Многокамерный способ съемки

Монтаж интервью, репортажа, программы, док. фильма.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.

Тема 17. Монтажный переход как спецэффект и креативное решение

Эволюция монтажных переходов и склейки.

Особенности монтажа в зависимости от вида и жанра экранного произведения.

Специфика и особенности монтажных переходов в современных мультимедиа.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-3, ПКО-5.