

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ
ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

М.А. Сакварелидзе
М.А. Сакварелидзе

«24» июня 2019 г.

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

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2019 г.

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

Разработчик: Солодкова Е.В, старший преподаватель

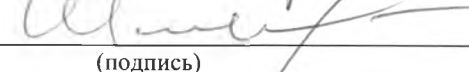
Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 12 от 24 июня 2019 г.

Заведующий кафедрой В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	19
6.1. Семинары	19
6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий	21
7. Индивидуальные занятия	21
8. Самостоятельная работа обучающихся	22
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	37

1. Цель 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. Будущий режиссер должен овладеть умением точно и профессионально грамотно задумать фильм в пластических и звуковых образах, смог четко реализовать свой замысел на съемках и полученный материал в монтажно-драматургическую композицию единого кинопроизведения.

Задачи дисциплины:

- сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;
- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;
- сформировать умение реализовать в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;
- привить обучающимся интерес к данному виду режиссерской деятельности;
- развить художественный вкус и изобретательность обучающихся;
- сформировать умение использовать творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица, индивидуального «монтажного почерка».

Рабочая программа дисциплины вбирает в себя наработки, сделанные теоретиками кино: Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, Дз. Вертовым, А. Пелешяном, А. Тарковским, Д. Арижоном, У. Гриффитом и др.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика монтажа» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются на 1-4 курсах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по режиссуре неигрового фильма, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др.

«Теория и практика монтажа» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров, так как монтаж как творческий и технологический процесс в системе кинопроизводства пронизывает всю работу по созданию фильма. Преподавание дисциплины строго согласуется со всей программой обучения мастерству режиссера неигрового кино- и телефильма, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление

профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код общепрофессиональной компетенции	Наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Таблица 2

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода.

сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	<p>ПКО-3.5. Координирует работу художественно- производственного персонала.</p> <p>ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования</p>
---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать*: категории и положения теории монтажа экранного произведения; основные исторические этапы развития теоретических знаний в области монтажа; исторические факты и имена, связанные с формированием современной теории монтажа; основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения; художественные и технические средства, используемые в монтаже;

– *уметь*: анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях; исполнять обязанности режиссера монтажа;

– *владеть*: навыком воплощения творческих замыслов в экранный продукт; основными методами, правилами, приемами и технологиями монтажа кинопроизведения: от сценарной разработки до чистового монтажа; навыками использования современных технических и художественных средств монтажа; навыками взаимодействия с творческим коллективом, техническими специалистами в области монтажа на всех этапах создания аудиовизуального кинопроизведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетные единицы, 792 академических (594 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1, 5, 6 семестры), экзамен (2, 3, 4, 7, 8 семестры).

Таблица 3

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:	274	43	38	43	38	43	22	25	22
Аудиторные занятия всего, в том числе:	206	34	30	34	30	34	14	16	14
Лекции	118	16	14	16	14	16	-	-	-
Практические занятия	154	18	16	18	16	18	14	16	14
Индивидуальные занятия	67	9	8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	320	23	34	29	34	23	8	47	122
Выполнение творческого задания	320	23	34	29	34	23	8	47	122
Промежуточная аттестация	198								
зачет с оценкой	18	6				6	6		

экзамен		180		36	36	36			36	36
ИТОГО:	акад.час.	792	72	108	108	108	72	36	108	180
Общая трудоемкость	з.е.	22	2	3	3	3	2	1	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й курс					
1-й семестр					
Тема 1. Докинематографический монтаж. Зарождение монтажного принципа	4	4	–	–	8
Тема 2. Развитие монтажных принципов в немом кино	4	4	–	–	8
Тема 3. Выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс. Панорамная съемка, съемка с движения. Статичный кадр и кадр с движением	8	6	–	–	14
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	23	36
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-й семестр	16	18	9	23	72
2-й семестр					
Тема 4. Возникновение монтажной теории	4	4	–	–	8
Тема 5. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена	4	4	–	–	8
Тема 6. Принципы классических схем монтажа.	6	4	–	–	10
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	34	46
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 2-й семестр	14	32	8	34	108
Всего промежуточная аттестация за 1-й курс					42
Всего за 1-й курс	30	100	17	57	180
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 7. Виды и формы монтажа	4	4	–	–	8
Тема 8. С. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж	4	4	–	–	8
Тема 9. Зарождение первой Новой волны во французском кинематографе	4	2	–	–	6
Тема 10. История монтажа в документальном кино	4	4	–	–	8
Работа над творческим заданием – съемка	–	4	9	29	42

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
творческого задания					
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 3-й семестр	16	18	9	29	108
4-й семестр					
Тема 11. Появление звука в кино. С. Эйзенштейн: «вертикальный монтаж»	4	2	–	–	6
Тема 12. Звукозрительный контрапункт монтажа. Понятие монтажной полифонии	4	4	–	–	8
Тема 13. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма	4	4	–	–	8
Тема 14. Синхронная запись и монтаж синхронных фонограмм	2	2	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	34	42
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 4-й семестр	14	16	8	34	108
Всего промежуточная аттестация за 2-й курс					72
Всего за 2-й курс	30	34	17	63	216
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 15. Новые тенденции в монтаже периода неореализма	2	2	–	–	4
Тема 16. Использование панорамной съемки, «длинных кадров-сцен»	2	2	–	–	4
Тема 17. Субъективная камера, съемка с движения	2	2	–	–	4
Тема 18. Монтаж в авторском кино	4	2	–	–	6
Тема 19. Дистанционный монтаж	2	2	–	–	4
Тема 20. Тенденции монтажа в современном кино и на телевидении.	4	4	–	–	8
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	23	36
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-й семестр	16	18	9	23	72
6-й семестр					
Тема 21. Развитие и «нарушение» классических принципов монтажа в истории кино (Сравнительный анализ).	–	4	–	–	4
Тема 22 Документальный фильм и телеэкран. Сравнительный анализ творческих приемов в практике монтажа при создании документальных фильмов для кино и телевидения	–	4	–	–	4
Тема 23. Кинохроника и личные архивы (кино,	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
видео, цифровые и т.д.) хроника в игровом и документальном кино.					
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	8	20
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 6-й семестр	–	14	8	8	36
Всего промежуточная аттестация за 3-й курс					12
Всего за 3-й курс	16	32	17	31	108
4-й курс					
7-й семестр					
Тема 24. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Специфика монтажных приемов клипа.	–	4	–	–	4
Тема 25. Концепция рекламного фильма. Коммерческая составляющая. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.	–	4	–	–	4
Тема 26. Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы.	–	4	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	47	60
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 7-й семестр	–	16	9	47	108
8-й семестр					
Тема 27. Особенности монтажных приемов анимационного документального фильма.	–	2	–	–	2
Тема 28. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных искусств.	–	4	–	–	4
Тема 29. Основные тенденции в монтаже современного неигрового фильма.	–	4	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	122	134
Промежуточная аттестация – экзамен	–	–	–	–	36
Итого за 8-й семестр	–	14	8	122	180
Всего за 4-й курс	–	30	17	169	288
Всего промежуточная аттестация за 1-4-й курсы					198
ВСЕГО за 1-4 й курсы	76	130	68	320	792

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок включает лекции по общей теории монтажа, истории развития монтажа игрового и неигрового кино- и телефильма. Теоретические

занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям монтажа, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в дисциплине занимает изучение практических монтажных приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают обучающимся выработать свой собственный взгляд на киноискусство и найти авторский почерк.

**1-й курс
1-й семестр**

**Тема 1. Докинематографический монтаж.
Зарождение монтажного принципа**

Монтаж в смежных видах искусств: театр, музыка, архитектура, живопись. Значение термина «монтаж». Первооснова кинематографического монтажа в «Десяти оживших фотографий» и «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Элементы монтажа в наскальных рисунках. Монтажные приемы в древнеегипетской архитектуре. Храм Амона в г. Карнаке. Сравнительные масштабы жилища египтянина с размерами храма и другие «монтажные приемы» древнеегипетских мастеров. Крупный, средний и общий план в театре. Темпоритм и линейность в музыке. Композиция и монтажное построение целенаправленного внимания зрителя в живописи. «Параллельный монтаж» сцены казни Остапа в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». «Монтажная разработка» сцены появления Петра в поэме А.С. Пушкина «Полтава».

«Нарезка» и «склейка» – разница подхода к монтажу в американском и российском кинематографах. Принципы интуитивного монтажного взаиморасположения отдельных сюжетов в киносенсе «Десяти оживших фотографий». Прообраз глубинной мизансцены в «Прибытии поезда».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 2. Развитие монтажных принципов в немом кино

Выразительные средства немого кинематографа. Крупность кадра и ее эволюция. Монтаж. Надписи. Открытия У. Гриффита. Стоп-кадры, наплывы, межэпизодный монтаж Ж. Мельеса. Американская школа монтажа. Э.Портер, У. Гриффит – параллельный монтаж, деталь, съемка с движения, принцип спасения в последнюю минуту, расстановка камер. Создание иллюзии непрерывности действия при помощи наплывов в фильме «Путешествие на Луну». Выделение смысловых акцентов при помощи цвета. Необходимость применения новых форм

монтажа в реализации драк и погонь в американских вестернах. Новые монтажные приемы в фильме Э.Портера «Приключения американского пожарного». Применение параллельного монтажа в фильме «Большое ограбление поезда». Введение параллельного монтажного повествования различных драматургических линий в фильме У. Гриффита «Нетерпимость». Другие монтажные открытия У. Гриффита в этом фильме: монтажный рефрен, изменяющийся фон под надписями, многоплановое и многоуровневое действие в массовых сценах и т.п.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 3. Выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс.

Панорамная съемка, съемка с движения.

Статичный кадр и кадр с движением

Брайтонская школа. Особенности внутрикадрового монтажа. Неосмысленное применение крупных планов.

Русское дореволюционное кино. Фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова. Внутриэпизодный монтаж в фильмах А. Смита и Дж. Уильямсона. Монтажные переходы через нерезкость. Крупные и сверхкрупные планы как точка зрения персонажа. Сочетание интерьерных и натурных кадров. Монтажная склейка на непрерывном движении.

Зарождение отечественных монтажных принципов в творчестве российских режиссеров А. Дранкова, И. Ермольева, М. Добужинского. Становление отечественной киностилистики и монтажной манеры подачи актерского исполнения в фильмах Е. Бауэра «Жизнь за жизнь» и Я. Протазанова «Пиковая дама». Завершение монтажа фильма «Жизнь за жизнь» декоратором этого фильма Л. Кулешовым. Закон первого и последнего кадров. Построение начального эпизода. Эмоциональная синусоида, эмоциональная пауза. «Сюита туманов». Различные ритмические построения сцен и эпизодов в зависимости от поставленных перед ними задач. Часть вместо целого.

«Броненосец "Потемкин"» С. Эйзенштейна. Монтажное построение сцены расстрела на одесской лестнице. Монтажная фраза вскочившего льва – «и камни взревели».

Понятие композиции кадра, съемочный кадр и монтажный кадр. Статичный кадр. Движение на статике. Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. В разных направлениях. Встречное. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Использование операторской техники. Траекторная съемка. Иные виды движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

2-й семестр

Тема 4. Возникновение монтажной теории

Л. Кулешов. «Эффект Кулешова» и «творимая земная реальность». Крупный план как средство подъема монтажного ритма. Комментарии Вс. Пудовкина о

первой демонстрации «эффекта Кулешова». Эмоция зрителя как следствие увиденной реакции, созданной исключительно монтажными средствами.

Кинематографические и монтажные открытия С. Эйзенштейна. Монтаж аттракционов., Фильм «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна – новый этап в кинематографе и монтаже.

Теория монтажа Дзиги Вертова. Манифест «Мы». Фильм «Человек с киноаппаратом». Долой из монтажа литературу и театр.

Монтажные приемы хроники в документальном кинематографе. Сочетание документального и игрового материалов. Формообразующий элемент в построении «фильмы» в целом. Монтаж кадров и эпизодов по принципу скрытой идентичности и по контрасту.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий А. Базена, Д. Вертова, Ж.-Л. Годара, Д. Гриффита, Л. Кулешова, Вс. Пудовкина, М. Ромма, А.Тарковского, С. Эйзенштейна).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 5. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена

Кадр как ячейка монтажа. Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа. Взаимодействие кадров – рождение нового смысла (теория Л. Кулешова и сегодняшний кинематограф). Длительность кадра. Время, пространство, ритм. Монтажный кадр. Кадры фронтальные и диагональные. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Точка зрения камеры. Ракурс: смысл и образ. Понятие мизанкадра.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 6. Принципы классических схем монтажа.

Принципы классической схемы монтажа. Монтаж по крупности, углу съемки (ракурсу), движению и т.д. Движение в фильме. Ритм и темп изображения. Мизансцена. Монтажная композиция эпизода. Практические занятия. Панорамная съемка, съемка с движения. Статичный кадр, статичная камера. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

2-й курс

3-й семестр

Тема 7. Виды и формы монтажа

Монтаж внутрикадровый, межкадровый, горизонтальный, вертикальный, глубинный, послойный и т.д.

С. Эйзенштейн «Четвертое измерение». Монтаж метрический, ритмический, тональный, обертоновый, интеллектуальный. Повествовательный, поэтический, метафорический, эмоциональный монтаж.

Монтажная форма и содержание фильма К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк». Чередование крупных планов как основа монтажного построения фильма. Соответствие монтажной формы содержанию: фильм на основе протоколов свидетельских показаний и ответов Жанны выстраивается на крупных планах соответствующих персонажей. Монтажный строй фильма, учитывающий исполнительские и визуальные особенности главной героини.

Фильм Л. Бунюэля «Андалузский пес». Монтаж по эмоциональной доминанте. Шокирующие кадры как монтаж аттракционов. Элементы сюрреализма в монтажном построении фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. С. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж

Теория интеллектуального монтажа, его место в современном кинематографе. Монтажность мышления («Монтажная форма как структура есть реконструкция законов мышленного хода». С. Эйзенштейн). Монтажный образ. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистика. Драматургия и монтаж. Режиссура и монтажные решения. Роль монтажа в игровом и неигровом кино. Монтажное и немонтажное изображение. «Комфортный» и «некомфортный» монтаж. Виды монтажа. Виды монтажа. Склейка. Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Сцепление монтажных фаз, кусков, эпизодов. Фильм С. Эйзенштейна «Октябрь». Метрический и ритмический монтаж в сцене запуска сепаратора. Тональный и обертоновый монтаж в эпизоде прозрения крестьян. Теория интеллектуального монтажа. Неудача с эпизодом визуального представления божеств («Я хотел развенчать Богов – Боги отобрали у меня разум»).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 9. Зарождение первой Новой волны во французском кинематографе

Р. Клер – фильм «Антракт». Особенности монтажных приемов, используемых в фильмах первой Новой волны. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Теория бессюжетного построения фильма. Монтаж по принципу чисто визуального построения и тональности кадров. Монтажный рефрен из кадров балерины. Монтажное построение неожиданного финала.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. История монтажа в документальном кино

Монтаж в истории документального кино (Д. Гирсон, Р. Флаэрти, Д. Вертов, Э. Шуб, Р. Ликок и др.). Создание образа монтажным путем.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

4-й семестр

Тема 11. Появление звука в кино. С. Эйзенштейн: «вертикальный монтаж»

Звук и жанр. Звук и стиль. Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция. Отбор и запись шумов. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ).

Понятие «вертикального» монтажа («Монтаж 1938» С. Эйзенштейн, «Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейн, Г. Александров, В. Пудовкин и т.д.)

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Реалистичный и нереалистичный звук. Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Озвучание фильма: технология, производство, творчество.

Понятия «футаж» и «тайм код».

Написание монтажных листов.

Обсуждение фильмов С. Эйзенштейна «Александр Невский» и М. Ромма «Обыкновенный фашизм».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 12. Звукозрительный контрапункт монтажа.

Понятие монтажной полифонии

С. Эйзенштейн о звукозрительном контрапункте. Контрапункт в драматургии. Контрапункт в монтаже. Контрапункт в изображении и звуке.

Написание монтажных листов (продолжение).

Обсуждение звукозрительного построения фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 13. Звуковое решение фильма.

Музыкальное и шумовое оформление фильма

Работа с композитором, звукооформителем и звукорежиссером. Тонировка, перезапись.

Предметный разбор и анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи (ток-шоу).

Обсуждение монтажной структуры и звукового решения в фильме А.Тарковского «Сталкер».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 14. Синхронная запись и монтаж синхронных фонограмм

Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в неигровом и игровом кинематографе (история и современные тенденции). Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукооформителем и звукооператором.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Синхронное слово. Слово автора в кадре и за кадром. Слово, шумы и музыка. Словесный образ. Словесное действие. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.).

Обсуждение монтажной структуры и звукового решения в фильме Э. Климова «Агония».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

**3-й курс
5-й семестр**

Тема 15. Новые тенденции в монтаже периода неореализма

Использование стилистических приемов документального кино в игровом. Натуральный (естественный) свет для подчеркивания достоверности происходящего на экране. Отказ от павильонных съемок. Применение общих планов в натурных съемках для подчеркивания реалистичности жизни персонажей фильма. Использование «живой» камеры для приближения к документальной стилистике. Тяготение общей структуры фильма к журналистике.

Документальная стилистика в фильме Витторио де Сика «Похитители велосипедов», обсуждение монтажного решения фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 16. Использование панорамной съемки, длинных «кадров-сцен»

Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Длинные «кадры-сцены».

Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. В разных направлениях. Встречное. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Использование операторской техники. Траекторная съемка. Иные виды движения.

Использование движения на экране (панорамы) на примере фильма Л. Висконти «Гибель Богов». Планы, снятые с движения в монтажной драматургии фильма. Ярко выраженная геометрическая направленность панорам. Раскрытие глубокого психологизма драмы, происходящей в фильме, путем использования верхних точек на общих планах. Применение режиссером смысловых знаков-символов, их органичное вплетение в общую структуру монтажа фильма.

Современные тенденции использования «Кадров-сцен» на примере фильма С.Шиппера «Виктория» (2015).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 17. Субъективная камера, съемка с движения

«Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки (на примере фильма Ф. Феллини «Восемь с половиной»).

Монтаж в поэтическом кинематографе на примере фильмов «Восемь с половиной» Ф. Феллини, «Тени забытых предков» С. Параджанова, «Древо желаний» Т. Абуладзе.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 18. Монтаж в авторском кино

Теория «запечатленного времени» А. Тарковского. Темп и ритм как формообразующие элементы монтажа в фильме «Жертвоприношение» А. Тарковского.

Монтажная структура фильма «Проверки на дорогах» А. Германа.

Экспериментальное кино Ж.-Л. Годара. Прерывистый и нарративный монтаж в фильме «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 19. Дистанционный монтаж

Теория дистанционного монтажа. Фильмы А. Пелешяна «Мы» и «Времена года» и др.. Противопоставление в теоретических изысканиях Пелешяна монтажу Эйзенштейна как принципу «стыковок», соотнесений соседних кадров принципа разделения кадров и разнесения их на определенные дистанции. «Монтажный стык» между кадрами у Эйзенштейна, «интервал» у Вертова, монтажная «дистанция» у Пелешяна. Создание определенного смыслового ритма, зрительских ожиданий повторением одного и того же кадра (или другого элемента фильма). Определение разницы между вариантами повторов: не каждый повторенный элемент является осуществлением принципа «дистанционного монтажа». Условие возникновения смыслового расщепления элемента при повторе: его включение в различные, преимущественно контрастные контексты, за счет чего он получает различные толкования, различные смыслы. Длительность «следа» кадра в памяти зрителя в соотнесении с резкостью контрастного контекста, как условие определения дистанции между «разнесенными» кадрами или элементами кинотекста. Создание в экранном произведении системы модулирования сходных образов и смыслов, наряду с системой их развития и расщепления. Черты сложного полифонизма, многослойности и многообразия во взаимодействии смыслов кинотекста при дистанционном монтаже. Полифония фильмов Пелешяна, построенных с использованием теории «дистанционного монтажа», как пример существования его творчества «по ту сторону игровой и неигровой».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 20. Тенденции монтажа в современном кино и на телевидении

Использование компьютерной графики и современных цифровых спецэффектов в монтаже документального и игрового кино. Эстетика киноизображения и цифровые технологии. Тенденции монтажа в современных российских и зарубежных телесериалах.

Монтаж телепередач с элементами реконструкции событий. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Режиссеры и фильмы (анализ). Особый жанр: фильм-мокьюментари, докудрама. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. Метод реконструкции материала в современном документальном телефильме –

монтаж хроники и постановочного материала (на примере телефильмов «Покровские ворота» М. Козакова, «Ликвидация» С. Урсуляка и др.).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

6-й семестр

Тема 21. Развитие и «нарушение» классических принципов монтажа в истории кино.

Концепция А.Базена. О.Уэллс. Внутрикадровый монтаж. Ж.Л. Годар. Штампы монтажа в игровом и документальном кино.

Экспериментальное кино Жан-Люка Годара. Прерывистый и нарративный монтаж в фильме Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании».

Прерывистый монтаж или, как любят говорить – «Годаровский монтаж», возник в начале 60-х годов прошлого столетия. Его можно заметить в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Протест «новой волны» и использование нарушений в соединении кадров. Скачкообразные стыки между кадрами. Монтаж крупных планов, снятых с разных точек. Сжатие времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 22. Документальный фильм и телеэкран.

Сравнительный анализ творческих монтажных приемов в практике режиссуры при создании документальных фильмов для кино и телевидения

Приоритетные цели и задачи документального кино- и телефильма (сравнительный анализ монтажных приемов и тенденций). Художественный образ и информация. Эстетика изобразительного решения. Выразительные средства (сравнительный анализ).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 23. Кинохроника и личные архивы (кино, видео, цифровые и т.д.) хроника в игровом и документальном кино.

Задачи и развитие кинохроники. Перемонтаж хроники как способ создания нового смыслового содержания кадра. Просветительская, информационная и идеологическая роли кинохроники. Кинохроника и кинопериодика. Опыт «Кинопоезда» А. Медведкина. От А.Медведкина к Жану Рушу, Крису Маркеру, «новой волне» и «синема-верите (cinéma-vérité)» (эстетика, драматургия, особенности монтажа, особенности режиссуры). Монтажный фильм: от Э. Шуб до киноэпопеи «Великая Отечественная» (обзор). Рождение документалистики из кинохроники: монтаж, драматургия, режиссура, операторское мастерство. Киноархивы (краткий обзор). Запечатленное время. Кинолетопись. Кинохроника сегодня. Псевдодокументалистика: фильмы-мокьюментари (особенности монтажа). Кинохроника, телевидение, интернет. Своеобразие восприятия времени и событий через призму личного архива. Экранный документ общественного значения из личного архива: история и современность.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

4 курс

7-й семестр

Тема 24. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра.
Специфика монтажных приемов клипа

Задачи клипа. Эстетика клипа. Драматургия клипа. «Клипový» монтаж и «клиповое» мышление. Работа оператора. Монтажные приемы режиссуры. Использование компьютерных технологий.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 25. Концепция рекламного фильма. Коммерческая составляющая.
Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.

История возникновения. Каноны жанра. Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры и монтажа. Монтажные приемы, продиктованные особенностями жанра.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 26. Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы.

Выразительные средства. Драматургия. Монтаж. Режиссура. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером монтажа, с режиссером. Режиссерский сценарий – как с ним работает режиссер монтажа. Творческие проблемы. Рейтинги. Проблемы производства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

7-й семестр

Тема 27. Особенности монтажных приемов анимационного документального фильма.

Анимация и документалистика. Жанр анимационной документалистики: фильм «Крулич» Анки Дамиан, фильм «Вальс с Баширом» Арии Фольмана («Золотой глобус», «Сезар» и приз Национального общества кинокритиков США как лучший иностранный фильм, номинация на «Оскар»). Анимация и документалистика: особенности синтеза. Специфические монтажные приемы анимационного документального фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

Тема 28. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных искусств.

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медiateкст. Интерактивность. Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Индивидуальное кинопотребление. Эстетика киноизображения сегодня. Экранное искусство и Интернет. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных искусств. Новый вид литературного творчества — «сетература» как предвестница возникновения «сетекино». Проблемы семиотики. Эстетика киноизображения и цифровые технологии.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

Тема 29. Основные тенденции в монтаже современного неигрового фильма.

Современные жанры и виды неигрового кино. Основные тенденции в монтаже. Ориентация на телевизионную эстетику. Авангардисты и консерваторы. Фильмы Майкла Мура. Документальный авангард (от постмодернизма до артдокфеста). Развитие языка кино. «В поисках Сахарного Человека». Новые имена в документалистике.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практические занятия по дисциплине предусматривают просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждение по темам теоретического части дисциплины, выполнение творческих заданий.

6.1. Семинары

Для практического освоения дисциплины существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы истории, теории и практики монтажа, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, отличительные особенности монтажа в творчестве крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Программа *просмотров фильмов* или отрывков соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов отражает теоретические и практические аспекты монтажа, знакомит обучающихся с основными методами, приемами, правилами и технологиями монтажа аудиовизуального произведения, представляет примеры наиболее интересных монтажных решений.

Обсуждения письменных и съемочных работ проводятся с целью коллективного анализа и контроля со стороны преподавателя и группы обучающихся.

Изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, помогает обучающимся выработать свой собственный взгляд искусство монтажа. Итогом этих занятий является написание рецензий (докладов) на просмотренные фильмы, обсуждение которых проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Творческие семинары проводятся как обсуждения письменных и съемочных работ с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской, помогают обучающимся выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма. Проведение семинаров включает:

Примеры тем обсуждений по темам теоретической части дисциплины:

- выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс;
- классические принципы монтажа: по крупности, по ракурсу, по направлению движения, по фазе движения, по свету, по цвету и т.д.;
- монтаж метрический, ритмический, тональный, обертоновый, интеллектуальный;

- ритм и темп, темпо-ритмический рисунок;
- панорамная съемка: виды, технические особенности и творческое применение;
- принципы отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- задачи и специфика параллельного монтажа;
- соответствие монтажной формы содержанию: виды монтажных композиций сцен;
- специфика построения внутрикадрового монтажа;
- анализ звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости);
- современные направления монтажа в отечественной и зарубежной документалистике (и игровом кино) на примерах показов новейших кинофестивалей;
- поиск новых форм, жанров и направлений в неигровом кино;
- новейшие технологии и технические достижения, используемые неигровым кинематографом;
- неигровые фильмы выпускников мастерских режиссуры документального кино- и телефильма.

Примеры тем обсуждений конкретных примеров кинематографа:

- Фильм Ж. Мельеса «Путешествие на Луну»: Анализ монтажных спецэффектов в фильмах. Творческие задачи монтажа в произведениях Ж. Мельеса.
- Фильм Д.У. Гриффита "Рождение нации" : Анализ монтажной структуры фильма. Творческие Задачи параллельного монтажа в фильме "Нетерпимость".
- Фильм Я. Протазанова "Пиковая дама": Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильмы С. Эйзенштейна: "Броненосец "Потемкин", "Иван Грозный" : Анализ монтажной структуры фильмов.
- Фильм К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк»: Анализ монтажной структуры фильма. Крупность, ракурс.
- Фильм С. Лозницы "Блокада": Анализ монтажной структуры фильма. Влияние звукозрительного образа на драматургию картины. Выразительные функции звука.
- Фильм А. Тарковского «Зеркало»: Анализ монтажной структуры фильма. Музыка кино - как особый музыкальный жанр.
- Фильм Витторио де Сика «Похитители велосипедов»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Шиппера «Виктория»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков»: Анализ монтажной структуры фильма. «Живописная экспрессия» фильма.
- Фильм А. Дамиан «Крулич»: Анализ монтажной структуры анимационного документального фильма, анализ монтажных приемов.

6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и преподавателем, позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих монтажных приемов в их практической реализации

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Письменные задания по различным разделам теории и практики монтажа.
2. Фотосъемка и фотомонтаж по заданной теме.
3. Видеосъемка творческих заданий («Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон», «Пересъемка», «Крупности», «Глубина кадра», «Событие на дальнем плане», «Интерьер и атмосфера», «Творимое пространство», «Восьмерка», «Съемка с движением», «Однокадровый фильм» (статичная камера), «Однокадровый фильм» (динамичная камера), «Растянутое, сжатое и реальное время», «Направление движения», «Саспенс», «Перемонтаж», «Перемонтаж с закадровым озвучанием», «Драка», «Клип», «Реклама» и др.)
4. Монтаж интервью, расшифровка записи, работа с синхронным материалом.
5. Раскадровка режиссерского сценария и клипа, рекламы, телепередачи.
6. Работа над сценариями кино- или видеорепортажа, учебного, курсового и дипломного фильмов.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение:

творческих заданий, выполняемых в процессе обучения в каждом семестре (фотофильмы, раскадровки, экранные миниатюры, упражнения на освоение определенных профессиональных навыков и т.д.);

- заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;
- индивидуально хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;
- съемочного материала учебных и внеплановых работ;
- принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- чернового монтажа учебных и внеплановых работ;
- звуковой партитуры (шумов, музыки, дикторского текста);
- проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;
- монтажных работ, выполняемых обучающимся;
- постановочного проекта выпускной квалификационной работы я.

Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики монтажа;
- написание рецензий на просмотренные фильмы,
- подготовка раскадровок картины, раскадровка стихотворения, рассказа.

Материал обучающиеся подбирают самостоятельно.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Вишневский В.Е. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Дробашенко С.В. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М., 1961.
6. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
8. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
9. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
10. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941, М.: ВГИК, 1995, репринт.
11. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
12. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2000.
13. Масбургер Р.Б. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
14. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, «Флинта», 2004.
15. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры: Сб. – М., 1992.
16. Прожико Г.С. Жанры в советском документальном кино 60-х – 70-х годов. – М., 1980.

17. Прожико Г.С. Концепция общего плана в экранном документе. – М., 2003.
18. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики: (очерки становления языка зарубежного документального кино). М.: Изд-во ВГИК, 2011
19. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
20. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
21. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
22. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
23. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
24. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
25. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
26. Утилова Н.И. Монтаж: Учебное пособие для студентов вузов – М.: Аспект-пресс, 2004.
27. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
28. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
29. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. – М.: ВГИК, 1980.
30. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
31. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

б) Дополнительная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов.-- М., 1962.
2. Арижон Д. Грамматика киноязыка или энциклопедия мизансценирования. – Нью-Йорк, 1991.
3. Бабак М.М. Документ – сценарий – фильм. – М., 1989.
4. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
5. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
6. Бергман И. Картины. – Таллин: Александра, 1997.
7. Беляев И. Спектакль без актера. -- М., 1982.
8. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
9. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
10. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
11. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
12. Дербышева Л. О мастерстве режиссера документального фильма. – М., 1983.
13. Добротворский С. Кино на ощупь. – СПб.: Сеанс, 2005.
14. Дзига Вертов в воспоминаниях современников. – М., 1976.
15. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
16. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Мир искусства, 2010.
17. Киноведческие записки. М., выпуски 1988-2019.
18. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
19. Лотман Ю. История и типология русской культуры: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
20. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
21. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
22. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. – Таллин: Александра, 1994.

23. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
24. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
25. Митта А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртиса, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... – М.: Зебра Е, 2005.
26. Непомнящий Т. Расскажи о доме своем. – М., 1979.
27. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
28. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.
29. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
30. После взрыва: Документальное кино 90-х годов./ Сост. Г.Е. Долматовская, Г.И. Копалина – М.: Андреевский флаг, 1995.
31. Рабигер М. Режиссура документального кино. – М.: ГИТР., 2006.
32. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
33. Рошаль Л. Пирамида. Соло трубы. – М., 1989.
34. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения: факт и автор в неигровом кино. – М., 2001
35. Славин К. Новороссийские куранты. – М., 1979.
36. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
39. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2002.
40. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
41. Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975
42. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2004.
43. Ямпольский М. Годар Жан-Люк. Страсть: между черным и белым.-- Париж, 1991.
44. Ямпольский М. Муратова. Опыт киноантропологии. – СПб.: Сеанс, 2008.

в) Фильмография

Пособие по монтажу Л. Фелонина (немой и звуковой периоды)
 Уроки монтажа С. Эйзенштейна (В. Чубасов и Е.Левин)
 Пособие по монтажу – Голливудская школа
 «Восемь с половиной» Ф. Феллини
 «Нетерпимость» У. Гриффит
 «Земля» А.Довженко
 «Мистер Вест в стране большевиков» Л Кулешов
 «По закону» Л. Кулешов
 «Стачка» С. Эйзенштейн
 «Октябрь» С. Эйзенштейн
 «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейн
 «Старое и новое» С. Эйзенштейн
 «Александр Невский» С. Эйзенштейн
 «Иван Грозный» С. Эйзенштейн

«Антракт» Р. Клер
«Страсти Жанны д'Арк» К. Дреер
«Груня Корнакова» Н. Экк
«Волга-Волга» Г. Александров
«Соль Сванетии» М. Калатозов
«Летят Журавли» М. Калатозов
«Самая красивая» Л. Висконти
«Похитители велосипедов» Витторио де Сика
«Мы» А. Пелешян
«Времена года» А Пелешян
«Конец» А. Пелешян
«Гибель Богов» Л. Висконти
«Тени забытых предков» С. Параджанов
«Цвет граната» С. Параджанов
«Легенда о Сурамской крепости» С Параджанов
«Персона» И. Бергман
«Мольба» Т. Абуладзе
«Древо желаний» Т. Абуладзе
«Покаяние» Т. Абуладзе
«Иваново детство» А. Тарковский
«Андрей Рублев» А. Тарковский
«Жертвоприношение» А. Тарковский
«Проверка на дорогах» А. Герман
«Двадцать дней без войны» А.Герман
«На последнем дыхании» Ж.-Л. Годар
«Новая волна» Ж.-Л. Годар
«Девять дней одного года» М. Ромм
«Аталанта» Ж. Виго
«По поводу Ниццы» Ж. Виго
«Человек с киноаппаратом» Д. Вертов
«Симфония Донбаса» Д. Вертов
«Падение династии Романовых» Э. Шуб
«Нанук с севера» Р. Флаэрти
«Человек из Арана» Р. Флаэрти
«Андалузский пес» Л. Бунюэль
«Триумф воли» Л. Рифеншталь
«Олимпия» Л. Рифеншталь
«Ночная почта» Г. Уотт, Б.Райт
«Дождь» Й. Ивенс
«Сена встречает Париж» Й. Ивенс
«По Голландии» Б. Хаанстра
«Ночь и туман» А. Рене
«Маринино житье» Л. Квинихидзе, А. Шлепянов
«Взгляните на лицо» П. Коган
«Военной музыки оркестр» П. Коган
«Собачий мир» Г. Якопетти
«Старше на десять минут» Г. Франк
«Замки на песке» Я. Бронштейн, А. Видугирис

«Катюша» В. Лисакович
 «Мангышлак. Начало пути» В. Лисакович
 «Хроника без сенсаций» В. Лисакович
 «Койяанискаци» Г. Реджио
 «Трамвай идет по городу» Л. Станукинас
 «Прикосновение» М. Лозинский
 «Госпожа Тундра» С. Мирошниченко
 «Высший суд» Г. Франк
 «Дембель 91» А. Ханютин
 «89 мм. от Европы» М. Лозинский
 «Обводной канал» А. Учитель
 «Хлебный день» С. Дворцовой
 «Счастье» С. Дворцовой
 «Беловы» В. Косаковский
 «Смерть рабочего» М. Главогер
 «Блокада» С. Лозница
 «Адресат не найден» М. Лозинский
 «Мать» П. Костомаров
 «Да здравствуют антиподы!» В. Косаковский

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– 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 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'p/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов; современным монтажно-тонировочный комплексом (МТК), предназначенным для проведения работ в монтажно-тонировочном периоде учебного кино- и видеопроизводства; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
<p>Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки 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 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» <p>Звуковое оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - 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 - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска).</p> <p>учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV</p> <p>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 DLN4-300 -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 HXC-100</p>

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, а также библиотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении вопросов теории и практики монтажа – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических и практических аспектов монтажа аудиовизуальных произведений – выполнение творческих заданий	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> – правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	<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 – успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий – наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение – 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
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать монтажные решения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> – творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по монтажу – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>Зачет с оценкой Творческая работа Экзамен</p>

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ОПК-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
2.	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
3.	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен

**3. 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:

- доклада
- обсуждения
- творческое задание
- зачет с оценкой
- экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей группой обучающихся, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень тематики докладов

- Фильм Ж. Мельеса «Путешествие на Луну»: Анализ монтажных спецэффектов в фильмах. Творческие задачи монтажа в произведениях Ж. Мельеса.

- Фильм Д.У. Гриффита "Рождение нации" : Анализ монтажной структуры фильма. Творческие Задачи параллельного монтажа в фильме "Нетерпимость".
- Фильм Я. Протазанова "Пиковая дама": Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильмы С. Эйзенштейна: "Броненосец "Потемкин", "Иван Грозный" : Анализ монтажной структуры фильмов.
- Фильм К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк»: Анализ монтажной структуры фильма. Крупность, ракурс.
- Фильм С. Лозницы "Блокада": Анализ монтажной структуры фильма. Влияние звукозрительного образа на драматургию картины. Выразительные функции звука.
- Фильм А. Тарковского «Зеркало»: Анализ монтажной структуры фильма. Музыка кино - как особый музыкальный жанр.
- Фильм Витторио де Сика «Похитители велосипедов»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Шиппера «Виктория»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков»: Анализ монтажной структуры фильма. «Живописная экспрессия» фильма.
- Фильм А. Дамиан «Крулич» Анализ монтажной структуры анимационного документального фильма, анализ монтажных приемов.
- Кадр. Композиция кадра, материальный мир в кадре. Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. Деталь. Течение времени в кадре.
- Документальный фильм на телевидении. Особенности и специфика монтажа. Творческие и технические аспекты вопроса.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из обучающихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. 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 обучающихся 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 телевизионного производства).

Примерный перечень тематики обсуждений

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

5. Многосерийный документальный фильм. Концепция документального сериала.

6. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Особенности монтажного решения. Сверхзадача постановщика клипа.

7. Национальные традиции в кинематографе, отразившиеся на особенностях монтажа.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. В результате выполнения творческого задания обучающийся должен продемонстрировать умение анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях.

Примеры творческих и съемочных заданий

«Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон», «Пересъемка», «Крупности», «Глубина кадра», «Событие на дальнем плане», «Интерьер и атмосфера», «Творимое пространство», «Восьмерка», «Съемка с движением», «Однокадровый фильм» (статичная камера), «Однокадровый фильм» (динамичная камера), «Растянутое, сжатое и реальное время», «Направление движения», «Саспенс», «Перемонтаж», «Перемонтаж с закадровым озвучанием», «Драка», «Клип», «Реклама»

Зачет с оценкой, экзамен

Проходит в форме ответа по билетам и защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой мастерской и одобренной на заседании кафедры.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой, экзамену

1. Съемочный кадр. Монтажный кадр. Крупность планов.
2. Точка съемки. Ракурс.
3. Межкадровый и внутрикадровый монтаж.
4. Ритм. Зависимость ритма от общей композиции кадра.
5. Понятие глубинной мизансцены.
6. Монтаж синхронных и фоновых шумов.
7. Параллельный монтаж.
8. Основные виды монтажного решения сцен.
9. С. Эйзенштейн. Вертикальный монтаж.
10. Звукозрительный монтаж.
11. Брайтонская школа. Однокадровые фильмы.
12. Теория монтажа Л. Кулешова.
13. Теория монтажа В. Пудовкина.

14. Теория монтажа А. Тарковского.
15. Докинематографический монтаж.
16. Пространство и время – основные организующие элементы монтажа.
17. Монтаж диалога.
18. Закадровый текст в документальном и игровом фильмах.
19. Использование рапида при монтаже фильма.
20. Фильм Д. Гриффита «Нетерпимость». Особенность монтажа.
21. Музыкальный контрапункт в фильме Б. Фоса «Кабаре».
22. Особенности монтажа в фильме Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании».
23. Дистанционный монтаж А. Пелешяна.
24. С.Эйзенштейн. Фильм «Старое и новое» – обертонный монтаж.
25. Метод монтажа и съемки в фильме О. Иоселиани «Листопад».
26. Неореализм. Метод приближения игрового фильма к документальному. На примере фильма Витторио де Сика «Похитители велосипедов».
27. Монтажная композиция фильма А. Тарковского «Зеркало».
28. Фильм Ф. Феллини «Восемь с половиной». Драматургическое использование музыки.
29. Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков». Монтажная композиция фильма.
30. Пространство и время в фильме А. Тарковского «Жертвоприношение».
31. Поэтика в фильме Ж. Вигу «Аталанта».
32. Фильм М. Антониони «Фотоувеличение» – принцип монтажа.
33. Использование метода отстранения от актера в фильме М. Антониони «Профессия-репортер».
34. Монтаж по свету и цвету в фильме С. Параджанова «Цвет граната».
35. Роль пространства в фильме О. Уэлса «Гражданин Кейн».
36. Ассоциативный монтаж в фильме Л. Бюнюэля «Андалузский пес».
37. Особенности монтажа в фильмах А. Пелешяна «Начало» и «Мы».
38. Монтажная композиция фильма М. Калатозова «Соль Сванетии».

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов докладов

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

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

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

4.2. 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.

4.3. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя учебно-творческой мастерской за съемочным процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.4. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Включает оценивание уровня теоретических знаний и выполнения творческих заданий, выносимых на зачет с оценкой, экзамен, определяется

оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешную сдачу зачета с оценкой, экзамена.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, но допускает несущественные погрешности; демонстрирует, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы; обучающийся не достиг убедительных художественных результатов и не полностью реализовал свой потенциал в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** – 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; неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Теория и практика монтажа**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

1.1.;
1.2.;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

2.1.;
2.2.;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

3.1.;
3.2.;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____ В.П. Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.