

**Г О У В П О Р о с с и й с к о - А р м я н с к и й (С л а в я н с к и й)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.О.14 Теория и практика монтажа

Автор: преподаватель Азатян К.Э.

**Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения
Наименование образовательной программы: Специалитет**

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Целями освоения дисциплины «Теория и практика монтажа» являются базовая подготовка студентов в области теории, методологии и практики монтажа изображения и звука как выразительного средства экрана, освоение средств нелинейного монтажа.

Задачи освоения дисциплины - ознакомление с видами монтажа, выработанными в процессе эволюции эстетики аудиовизуальных средств информации, общими правилами монтажа изображения и звука, с методами и приемами, используемыми при обработке видеоизображения с помощью компьютерных программ.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 180; Кредиты 5; Курс рассчитан на 2 семестра. Форма контроля – зачет, экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как “Фильмопроизводство”, “Кинотехника и кинотехнологии”.

Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
---	--	---	--

ОПК-4	Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1.	Знать историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
		ОПК-4.2.	Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры
		ОПК-4.3.	Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств различных жанров.
ПК-7	Способен преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПК-7.1.	Использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ кинематографических профессий, современных достижений, проблем и тенденций развития кинематографии, ее взаимосвязей с другими видами искусства
		ПК-7.2.	Уметь формировать у студентов навыки самостоятельной работы, профессионального мышления, развития творческих способностей

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины «Теория и практика монтажа» являются освоение творческих возможностей монтажа и существующих монтажных программ, поиск новых форм монтажа, анализ монтажных соединений на телевидении и в кино и их практическое использование. **а) художественно-**

творческая: по замыслу режиссера и лина основ сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) разрабатывает концепцию и осуществляет монтаж художественных и документальных телевизионных программ различных жанров, обеспечивая их высокий художественный уровень.

б) производственно-технологическая (постановочная): использует в процессе создания телепрограмм технические и технологические возможности современного телепроизводства, грамотно ставит задачу техническим службам;

в) организационно-управленческая: направляет творческие усилия участников телепрограмм, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания телепроизведения на предвидение монтажа.

г)

педагогическая: преподает основы мастерства кинематографических и телевизионных профессий и смежных с ними вспомогательных дисциплин в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификаций и переподготовки специалистов, способствует развитию учащейся самостоятельности, способности к самообучению на протяжении всей творческой карьеры, сознательного и адекватного отношения к профессиональной деятельности, воспитанию художественного вкуса.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах) *(удалить строки, которые не будут применены в рамках дисциплины)*

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>2</u> сем	<u>3</u> сем	— сем	— сем.	— сем	— сем.
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	180	108	72				
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	86	52	34				
1.1.1. Лекции	18	18	0				
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	68	34	34				
1.1.2.1. Контрольные работы	27	0	27				
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	67	56	11				
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Экзамен	Зачет	Экзамен				

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. Монтаж в теории кино. Монтаж в структуре фильмопроизводства. Монтажная форма.	36	3	13		
Тема 2. Монтажно-онтологическое содержание. Монтажно-драматургическое содержание.	36	3	13		
Тема 3.	36	4	14		

Образное восприятие экранного пространства и окружающего мира: как мир физических форм и явлений,					
Тема4. Технические принципы монтажного соединения и монтажные технологии. Создание телевизионного изображения	36	4	14		
Тема 5 Практика киномонтажа, Рабочая среда монтажной программы. Анализ монтажной структуры фильма в монтажной программе.	36	4	14		
	180	18	68		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. История монтажа; монтажных теорий и эволюции технического оборудования

Освоение теоретических основ монтажа в кино Монтаж в теории кино. Монтаж в структуре фильмопроизводства.

Технические принципы монтажного соединения и монтажные технологии.

Тема 2. Практика киномонтажа

Рабочая среда монтажной программы. Анализ монтажной структуры фильма в монтажной программе. Параллельный монтаж двух сцен. Монтаж сцены с ускорением её исходного ритма.

2.3.3. Краткое содержание практических занятий

Использование основных технико-технологических средств монтажа на основе одной из программ нелинейного монтажа, отработка навыков применения теоретических основ монтажа при практической работе в программной среде.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- 1 программа нелинейного монтажа
- 2 ПК
- 3 ТВ монитор
- 4 Проектор
- 5 Аудио монитор(ы)

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Вес результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Вид учебной работы/контроля	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>									
Вес результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей									

¹ Учебный Модуль

Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$							

3. Теоретический блок(указываются материалы, необходимые для освоения учебной программы дисциплины)

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

Н.И.Утилова «Монтаж как средство художественной выразительности» М.1994г.

Н.И.Утилова «Монтаж» М.2004г.

И.К.Беляев «Спектакль документов» М.2005г.

М.Рабигер «Режиссура документального экрана» М.1999г.

Н.Л.Горюнова «Художественно-выразительные средства экрана» М.2000г.

В.В.Егоров «Телевидение и практика телевидения.Введение» М.1996г.

М.М.Волынец «Принципы работы оператора со светом» М.2001г.

М.М.Волынец «Основа композиции и кадра»М.2002г.

Н.Н.Ефимова «Музыка в структуре художественных телепередач»М.1997г.

С.А.Муратов «Пристрастная камера»М.2004г.

С.Эйзенштейн«Монтаж».М., 2002г.

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

С.Десяев «Образ времени» Саранск 2001г.

Современные проблемы аудио-визуальных средств массовой коммуникации.

(сборникстатей аспирантов) выпуск 8,М.2001г.

Мастерство слайд-фильма.М.1999г.

Л.Выготский «Психология искусства» М., 1987.

Р.Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие». Благовещенск. 1999.

М.Бурлаков «Создание видеоклипов». СПб, 2003.

В.Железняков «Цвет и контраст». М. 2002.

А.Иванов «Видеомонтаж на компьютере». СПб. 2002.

М.Рабигебр «Режиссура документального кино». М. 1999

Г.Руубер «О закономерностях художественного визуального восприятия». Таллин. 1989г

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

4.1. Планы практических и семинарских занятий

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

- 5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

6.

Экзаменационные вопросы

1. Общая специфика теоретических текстов о монтаже в кино?
2. Содержание монтажных экспериментов Л.Кулешова?
3. Специфика представлений о монтаже в кино Дзиги Вертова?
4. Специфика представлений о монтаже в кино С.Эйзенштейна?
5. Специфика представлений о монтаже в кино В.Пудовкина?
6. Специфика представлений о монтаже в кино А. Тарковского?
7. Специфика представлений о монтаже в кино А.Пелешяна?
8. Каким образом возможен монтаж на этапе создания сценария фильма?
9. Что такое раскадровка к фильму и каково её содержание
10. Какое различие между съёмочным и монтажным кадром?
11. В чём заключается пространственно-временное единство содержания кадров?
12. В чём заключается пространственное единство содержания кадров?
13. В чём заключается пространственно-временная относительность содержания кадров?
14. Виды последовательного монтажа?
15. Что такое прямая последовательность действий в монтаже
16. Что такое дискретная последовательность действий в монтаже?
17. Что такое параллельный монтаж и каковы его возможные функции?
18. Что такое ассоциативный монтаж и каковы его возможные функции?
19. Что такое аналитический монтаж и каковы его возможные функции?
20. Что такое вертикальный монтаж?
21. Что такое дистанционный монтаж и каковы его возможные функции?
22. Что такое внутрикадровый монтаж?
23. Каковы разновидности монтажа по движению объекта?
24. Каковы разновидности монтажа по движению камеры?
25. Каковы разновидности монтажа по композиции?
26. Что такое монтаж по ритму и каковы его виды?
27. Перечислите технические принципы монтажного соединения?
28. Перечислите монтажные технологии
29. С описания чьих монтажных экспериментов начинается теоретическое постижение монтажа в кино?
30. Что из перечисленного не является устойчивым названием одной из принципиальных крупностей в кино
31. Что такое монтажный кадр?
32. Какие программы являются программой для видеомонтажа?
33. Как называется часть интерфейса монтажной программы, на которой происходит покадровое манипулирование с видеофайлом?
34. Классификация по числу людей в кадре

35. Хлопушка Виды хлопушек
36. Что такое монтажный ритм?