

ГОУВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению
Режиссура кино и телевидения

“

Институт: Медиа, Рекламы и Кино
Название института

Кафедра: Режиссура
Название кафедры

Автор(ы): Абрамян М.О.
Ученое звание, ученая степень, Ф.И.О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: **Б1.О.14 Теория и практика монтажа**
Код и название дисциплины согласно учебному плану

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Код и название специальности по ОККО

Специализация: **Режиссура игрового кино и телефильма**
Название направления по ОККО

Ереван

1. Паспорт дисциплины:

Индекс дисциплины: Б1.О.14

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01-«Режиссура кино и телевидения» Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 2,3

Общее кол-во ч. на дисциплину 180

Аудиторное кол-во ч. на дисциплину 90, из них

лекции – 18 часа, Практические занятия – 72 часа, 63 ч. самостоятельная работа

1. Аннотация

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

Задачи освоения дисциплины –

ознакомление с видами монтажа, выработанными в процессе эволюции эстетики аудиовизуальных средств информации (параллельный или перекрестный монтаж, монтаж ассоциативный, ритмический и др.), общими правилами монтажа и изображения звука, методами и приемами, используемыми и обработкой видеозаписи с помощью компьютерных программ.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Теория и практика монтажа», «Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма».

2. Содержание

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины «Теория и практика монтажа» являются освоение творческих возможностей монтажа и существующих монтажных программ, поисковых форм монтажа, анализ монтажных соединений на телевидении и в кино и их практическое использование. **а) художественно-творческая:** по замыслу режиссера и на основе сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) разрабатывает концепцию и осуществляет монтаж художественных 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 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 пере подготовки специалистов, способствует развитию обучающихся самостоятельности, способности к самообучению на протяжении всей творческой карьеры, сознательного и адекватного отношения к профессиональной деятельности, воспитанию художественного вкуса.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: теорию и практику современного монтажа в экранных искусствах.

Уметь: использовать монтаж как способ организации пространства и времени.

Владеть: всеми видами, приемами и навыками монтажа и существующими монтажными программами

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций:

- способностью к художественно-творческой и организационно управленческой деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения (ПК-1);
- способностью организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности (ПК-4);
- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск (ПК-5);
- способностью к работе в многонациональном коллективе (ПК-6);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-7);
- способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинорежиссером, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы (ПСК-1 -1);
- способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, киносценариев, выбранных для постановки (ПСК-1-2);
- способностью и готовностью разрабатывать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса (ПСК-1-3);

- способностью и готовностью применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом (ПСК-1-6);
- способностью и готовностью преподавать основы мастерства кинематографических профессий и смежных с ними вспомогательных дисциплин в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов (ПСК-1-13).

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) Трудоемкость дисциплины в академических часах – 180; Кредиты – 5; Форма контроля зачет, экзамен

3. Содержание разделов и тем дисциплины

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

Тема 2. Понятие «монтаж», его составляющие

Тема 3. Образное восприятие экранного пространства и окружающего мира: как мир физических форм и явлений, т.е. чистая информация как мир, ассоциируемый с памятью (генетической, мифологической, приобретенных знаний и т.д.).

Тема 4. Создание телевизионного изображения

Тема 5. Экранное пространство как часть «видимого мира».

Тема 6. Сущность аудиовизуального мышления и образная система телеэкрана.

Особенности аудиовизуального искусства.

Формирование образного языка телевидения. Вторая реальность в виртуальной реальности. Особенности современного телевидения и телемонтажа.

Образный телевизионный язык.

Поиски особенностей образного языка телевидения. Многокамерный метод съемки. 2. Этапы развития практики и теории монтажа

1) Период освоения метода фиксации звука и изображения.

Время технического «прорыва» электровидения на расстоянии (1900).

2) Дикторский, актерский период. Экранное пространство как часть «видимого мира».

3) Период журналистского начала. Повествовательным Параллельный Ассоциативный монтаж. Клиповый монтаж. Продюсерское ТВ.

Современные монтажные поиски:

многослойность, объемность, непредсказуемость, агрессия

3. Эволюция монтажных теорий

а) Л. Кулешов. Эффект Кулешова □ «комбинация, конструкция, соотношение кусков, последовательность, сменяемость».

б) С. Эйзенштейн. Интеллектуальное кино: звукозрительный монтаж, ритмическое построение кадра, принципы концентрации зрительского внимания.

в) В. Пудовкин. пластический звук- по ассоциации с изображением, укрупнение действия во времени (изменение привычного хода события или движения), ракурсный показ.

4. Средства телевизионного воздействия

Композиционное построение кадра, эпизода, передачи, сюжета и т. д.

(первичное

воздействие на подсозн.)

Светотональное решение. (первич. возд. на подс.)

Цветовое решение. (первич. возд. на подс.) Показ практических работ, теоретические вопросы.

Виды монтажа и художественно-выразительных средств экранной речи, композиционное решение кадра, эпизода, сюжета, фильма в целом.

Знание выразительных средств экрана, Средства телевизионного воздействия. Темпоритмическое решение. (первич. возд. на подс.) Звуковое решение

(музыкальное

сопровождение, естественные и искусственные шумы паузы). (первич. возд. на подс. и сознание)

Словесный ряд (монологи, диалоги, дикторский текст, авторский текст). (первич. возд. на сознание)

5. Что такое монтаж?

а) Понятие «монтаж».

Монтаж как единство планов, объединенных авторской мыслью, существует как технический прием как творческая форма мышления.

б) Функции монтажа.

Техническая, подчиненная технологическому процессу, при которой не только соединяются два разрозненных куса некоего действия в единое целое, но и создается иллюзия достоверности происходящего в пространстве и времени.

Эстетическая - способ художественного мышления и образного воплощения темы.

в) линейный и нелинейный монтаж.

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Аналоговый последовательное подчинение монтажных планов. Компьютерный

позволяет осуществлять линейный монтаж при этом обладает рядом преимуществ. 6. Типы монтажа

а) Межкадровый и внутрикадровый монтаж.

Межкадровый – сочетание двух рядом стоящих кадров, подчиненных авторской идее, раскрытию смысла, содержанию, их взаимодействию между собой.

Внутрикадровый – построение единого выразительного пространства-времени при помощи ракурсной съемки, применения объективов разного фокусного расстояния при помощи смены крупности плана, движения камеры, движения персонажей, смены светотонального и цветового решения внутри одного монтажного плана.

Виды монтажа

Повествовательный, параллельный, ассоциативно-образный, клиповый.

1. *Повествовательный* разбивка сцены, монтажного кадра на отдельные последовательно соединенные элементы

(планы, ракурсы), объединенные причинно-следственными связями, развитием сюжета или его авторской трактовки.

2. *Параллельный* чередование сюжетно незаконченных действий, которые происходят в разных местах, но в одно и то же время.

3. *Ассоциативно-*

образный связь между кадрами условный, умозрительный характер трактовки.

1. Пластическая выразительность кадра.

а) Точка съемки, масштаб изображения, ракурс. Пластическая выразительность кадра определяется, прежде всего, верно найденной точкой съемки. Точка съемки выбирается с учетом трех координат

а) расстояние до объекта,

б) положение камеры по горизонтали по отношению к объекту, с)

положение камеры по вертикали (ракурс).

Масштаб изображения зависит от расстояния между снимаемым объектом и камерой, а также от оптических параметров объектива камеры. Общий характеристика среды, средний

–

уточнение изображения, крупный конкретизация объекта, деталь психологическая характеристика героя и среды его обитания.

Ракурс угол зрения.

б) Перспектива

Линейная.

Существуют объекты, имеющие ярко выраженные линейные протяженности, способные передать глубину пространства наиболее четко.

Воздушная (тональная).

Если есть светотональные перепады, когда по мере удаления их от объекта камеры мягко угасают детали и пропадает ясность очертаний, то это тональная перспектива.

с) Свет.

Функции и характеры освещения.

Есть свет, есть изобразительная информация. Нет света, нет изображения.

Заполняющий, рисующий, моделирующий, фоновый, контровой.

Варсенале всего 5 видов света, но они могут меняться по интенсивности, создавая различные соотношения между фигурой и фоном, между светом и тенью.

d) Цвет.

Цвет постоянно в движении, так как включает в себя элементы освещенности, и динамику перемены от тени к свету, и эволюцию от тональности к тоналности.

Цвета подразделяются на теплые и холодные тона, легкие и тяжелые тона.

Пространство кадра и основное требование к монтажу. Монтажное движение Образ события, действия, характер персонажей, темпоритм.

e) Спецэффекты.

Спецэффекты группа художественно-выразительных средств, позволяющая усилить эмоциональную сторону произведения и одновременно углубить его смысл.

Многослойная экспозиция, полиэкран, рир-проекция, кашированный кадр, мозаика и т. д.

f) Надписи

Заглавные, титульные, пояснительные.

2. Динамика экрана

a) Движение внутри кадра и движение между кадрами. *Виды внутрикадрового движения –*

1. камера закреплена на штативе и объект съемки статичен,
2. камера закреплена на штативе и статичен объект,
3. камера статична, а снимаемый объект находится в движении,
4. статичен объект съемки, а камера находится в движении,
5. движущаяся камера сопровождает движущийся объект.

Межкадровый монтаж это способ соединения двух или нескольких кадров, в каждом из которых задействовано одномоментное действие.

b) Временные отношения. Вре́мя реальное и экранное (время натуральную величину, время при близить, время вспять, время остановить, время растянуть, время уплотнить). c) ритмически законченности монтажных построений. Ритмический монтаж может строиться на полном совпадении метрической длины кусков или на несовпадении внутрикадрового

движения, его темпа. Взаимодействие частей экранной речи. а) Слово □ часть структуры экранной речи. В экранном искусстве слово существует как сильнейшее художественно-выразительное средство. Формы его использования различные. Это может быть авторский комментарий, дикторский текст, интервью, диалоги, монологи и т.д.

б) Музыка как системное художественно-выразительное средство экрана.

Музыкальный строй телепроизведения выявляет жанровые и стилистические его особенности, помогает наиболее полно раскрыть авторский замысел. Основные элементы: лад, метр, ритм, темп свидетельствуют о общих закономерностях экранного искусства.

с) Шум как самостоятельный компонент экранной образности.

Шум □ «всякие нестройные звуки, голоса, крик, стук, гул, рык, рев, шорох, долетающий до нашего слуха» (по словарю В. Даля)

- на экран становится мощным выразительным средством в воссоздании окружающего нас мира.

д) Взаимосвязь звука и изображения.

Только слитые воедино зрительный ряд звуковой ряд дают возможность говорить о существовании своеобразного вида искусства-искусства экрана. «Интеллектуальное кино С. Э. Йенштейна»

4. Композиционное решение кадра

а) Монтажные планы.

Видимо разбивается на крупности (на монтажные планы □ дальний общий, общий с первоплановой композицией, средний по колени, средний поясной, портретный □ по плечи, крупный, сверхкрупный, деталь).

б) Природа и сущность кадра.

Кадр □ фр. Cadre □ часть некоего действия или развивающейся темы, композиционно-организованная в одном непрерывном фрагменте, записанном на пленке (кино или видео) или в цифровом формате, который решен в определенном стилевом ключе и органически входит в драматургическую структуру произведения. Кадр как техническая единица и кадр как часть драматургической структуры.

Сущность кадра: в создании единого целого из сложного переплетения кадров, в столкновении кадровых противопоставлений, в их внутренних и внешних связях.

с) Пространство кадра.

Масса, геометрический центр, сюжетный центр, линии.

д) Приемы композиционного построения кадра.

Композиция кадра □ это неразрывное единство единично-образительного решения кадра (расположения предметов, объектов съемки, снятых под определенным ракурсом, решенным

вопределенном светотональном колористическом рисунке) и его обобщенно-образного восприятия.

В кино и на телевидении существует несколько приемов композиционного построения кадра, снятого: - с одной точки, - с движением внутри него, - с применением внутрикадрового движения, - с движением внутри кадра и снятого с движением камеры, - композиционное построение глубинной мизансцены, а также глубинной мизансцены с первоплановой композицией.

Устойчивый и неустойчивый, уравновешенный и неуравновешенный кадр, закрытая композиция и открытая композиция. Показ практических работ, теоретические задания.

Использование выразительной, осмысленной и образно решенной мизансцены, принципы работы над аудио-визуальным образом. Подготовка дипломных работ.

Крупность плана. Масштаб изображения зависит от расстояния между снимаемым объектом и камерой, а также от оптических параметров объектива камеры. Общий , средний , крупный ,

а) деталь психологическая характеристика героя и среды его обитания.

б) крупный план - конкретизация объекта

в) средний план - уточнение изображения

г) общий план - общая характеристика объекта.

д) дальний план - характеристика окружающей среды.

2. Монтаж по крупности. Монтаж движения а) Статика и динамика. до момента действия); б) Типы движения. д) виды внутрикадрового монтажа. Движение камеры. Скрытый монтаж. Внутрикадровый монтаж.

«Выкадрирование», Панорамная

съемка, трансфокаторная съемка);

е) межкадровый монтаж это способ соединения двух или нескольких кадров, в каждом из которых зафиксировано одномоментное действие. При межкадровом монтаже происходят «прерывность» движения и длительность развития действия, которые достраиваются лишь в воображении зрителя при сцеплении двух рядом стоящих кадров.

ф) ритмический монтаж – полное совпадение метрической длины кусков или несоответствие в внутрикадровом

движении, его темпа. Второй способ намеренное укорачивание абсолютных длин кусков или, наоборот, его удлинение.

Мизансценический монтаж. Мизансцена способ ведения зрителя чувства одно временно текстом. Жизнь проявляется не только в слове, но и в действии.

а) глубинная мизансцена,

б) комбинированная глубинная мизансцена

с) мизансцена на телевидении.

Телевизионная глубинная мизансцена соединяет всебеусловность абстрактного построения и особенности кинематографической условности

Изобразительно-

звуковой образа) *вертикальный монтаж* — звукозрительное построение, которое строится по двум линиям: по горизонтали развивается сюжет, по вертикали —

его образное воплощение. Основной принцип вертикального монтажа — совпадение эмоционального и смыслового рисунка звука и изображения, подчиненных единым задачам основной идеи монтажного куска;

б) *звукозрительная полифония* — несовпадение во времени длительности и изобразительного извода ряда.

с) *диалог*.

«Монтажный диалог», когда в монтажный строй включены высказывания разных людей, имеющих различные мнения об одной и той же проблеме. Телевизионный диалог — монолог и его комментарий в идее глубинной мизансцены. Предвидение монтажа — показ дипломных работ и теоретические задания.

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят — две видеокамеры, проектор экраном, студия озвучивания, четыре монтажные стойки \ компьютерные программы, три новые аудитории, пять компьютеров с монтажными программами

4. Теоретический блок

Основная литература:

1. Н.И. Утилова «Монтаж как средство художественной выразительности» М. 1994 г.
2. Н.И. Утилова «Монтаж» М. 2004 г. З.И.К. Беляев «Спектакль документов» М. 2005 г.
3. М. Рабигер «Режиссура документального экрана» М. 1999 г.
4. Н.Л. Горюнова «Художественно-выразительные средства экрана» М. 2000 г.
5. В.В. Егоров «Телевидение и практика телевидения. Введение» М. 1996 г.
6. М.М. Волынец «Принципы работы оператора со светом» М. 2001 г.
7. М.М. Волынец «Основа композиции кадра» М. 2002 г.
8. Н.Н. Ефимова «Музыка в структуре художественных телепередач» М. 1997 г.
9. С.А. Муратов «Пристрастная камера» М. 2004 г. 11. С. Эйзенштейн «Монтаж». М., 2002 г.

Дополнительная литература:

1. С. Десяев «Образ времени» Саранск 2001 г.

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

2. Современные проблемы аудио-визуальных средств массовой коммуникации. (сборник статей аспирантов) выпуск 8, М. 2001 г.
3. Мастерство слайд-фильма. М. 1999 г.
4. Л. Выготский «Психология искусства» М., 1987.
5. Р. Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие». Благовещенск. 1999.
6. М. Бурлаков «Создание видеоклипов». СПб, 2003.
7. В. Железняков «Цветиконтраст». М. 2002.
8. А. Иванов «Видеомонтаж на компьютере». СПб. 2002.
9. М. Рабигебр «Режиссура документального кино». М. 1999
10. Г. Руубер «О закономерностях художественного визуального восприятия». Таллин. 1989 г.

Программное обеспечение.

1. С. Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин».
2. Н. Михалков «Неоконченная пьеса для механического пианино», «12».
3. Дзига Вертов «Шестая часть суши».
4. А. Пелешян «Мы, Жизнь, Начало, Конец».
5. «На 10 минут старше» (серия десяти минуток).
6. «Куда приводят мечты».
7. Д. Линч «Малхоланд драйв».
8. А. Тарковский «Сталкер, Солярис».
9. Э. Кустурица «Андеграунд».
10. А. Афанасьев «Территория».
11. В. Виноградов «Жил-был великий писатель».
12. Г. Бардин «Брак, Банкет, Прежде мы были птицами».
13. А. Сокуров «Русский ковчег».
14. С. Евлахишвили «Тевье молочник», «Сирано де Бержерак».
15. М. Захаров «Юнона и Авось».
16. Г. Козинцев «Гамлет».
17. Интернет ресурсы.

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, практических, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.

5.2. Методически рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 63 ч. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение и усвоение лекционного материала,
- подготовку к контрольным работам и тестам,
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- подготовку к практическим занятиям,
- работу с Интернет-ресурсами,
- подготовку к зачету.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

Раздел и тема дисциплины	Всего (ак.ч.)	Лекции (ак.ч.)	Практ. занятия (ак.ч.)	Семинары (ак.ч.)	Лабор. (ак.ч.)	Другие виды занятий
Тема 1. История монтажа; монтажных теорий и эволюции технического оборудования		3	12			
Тема 2. Понятие «монтаж», его составляющие		3	12			
Тема 3. Образное восприятие экранного пространства и окружающего мира: как мир физических форм и явлений, т.е. чистая информация как мир, ассоциируемый с памятью (генетической, мифологической)		3	12			

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

кой, приобретенных знаний и т.д.).						
Тема4.Создание телевизионног о изображения		3	12			
Тема5.Экранное пространство как ча сть «видимого мира».		3	12			
Тема6.Сущность аудиовизуальн ого мышления и образная систем а телеэкрана.		3	12			
итог		18	72			