

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра кино-, телеискусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева
29.08 2019 г.

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

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная							Заочная									
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / ач. единиц	Всего аудиторных час	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3	6	72/2	40	16	16	8	32	Диф. зачет	3	6	72/2	9	4	2	3	63	+	Диф. зачет
4	7	90/2,5	42,5	18	16	8,5	47,5	Зачет	4	7	90/2,5	11	4	4	3	79	+	Зачет
	8	72/2	35	14	14	7	37	Экза мен		8	72/2	11	4	4	3	61	+	Экза мен
5	9	72/2	68	34	34	-	4	Зачет	5	9	72/2	10	6	4	-	62	+	Зачет
	10	36/1	24	12	12	-	12	Экза мен		10	36/1	8	4	4	-	28	+	Экза мен
Всего		342/9,5	209,5	94	92	23,5	132,5	Диф. зачет Зачет Экза мен	Всего		342/9,5	49	22	18	9	293	+	Диф. зачет Зачет Экза мен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал Л. О. Симоненко, старший преподаватель кафедры кино-, телеискусства

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Н. В. Романова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория и практика монтажа» является одной из дисциплин вариативной части профессиональной подготовки студентов ООП ГОС ВО (уровень специалитета) и адресована студентам 3-5 курса (VI-X семестр), изучение которой предусмотрено учебными планами специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерными технологиями на телевидение. Телевидение – это, прежде всего, приоритет «картинки», выведенной на экране в синтезе со словом и звуковым рядом. И для студентов кафедры кино-, телеискусства ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского» важно в совершенстве овладеть художественно-выразительными средствами экрана, освоить теорию и практику монтажа, научиться работать в профессиональных системах нелинейного монтажа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита практической работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
 - письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.).
- И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9,5 зачетных единицы, 342 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 94 часа для очной формы обучения и 22 часа для заочной формы обучения, семинарские занятия – 92 часов для очной формы обучения и 18 часа для заочной формы обучения, индивидуальные занятия – 23,5 часов для очной формы обучения и 9 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 132,5 часов для очной формы обучения и 293 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Теория и практика монтажа» является – формирование у студентов основ теории и практики монтажа; представление о использовании компьютерной программ для редактирования аудио и видеоконтента, основных методах и технологиях телевизионного монтажа и монтажа в кино.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей возникновения монтажа;
- теорией монтажа; основными способами и видами монтажа;
- проанализировать и оценить системы профессионального нелинейного монтажа, используемые на современном ТВ;
- определить особенности и специфику монтажа программ разных жанров;
- секреты профессионального мастерства режиссера монтажа на ТВ и в кино.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к вариативной части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Практикум по подготовке кино-, телеработ», «Фотография» «Режиссура кино и телевидения», «Журналистика», «Компьютерные технологии на телевидение» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Теория и практика монтажа», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Теория и практика монтажа».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью применять знания специфики, истории и перспектив развития телевидения как одного из средств современной коммуникации и как особого вида искусства в широком гуманитарном и культурном контексте, особенностей и специфики тележурналистики (новостной, проблемно-аналитической, расследовательской, художественно-публицистической)
ОПК-2	способностью понимать социальную роль телевидения, механизмов его влияния на общественное сознание, принципов функционирования средств массовой информации в современном мире, свободы и социальной ответственности телевидения и других средств массовой информации, содержания и современного состояния института свободы слова и печати и смежных свобод
ОПК-3	способностью применять знания о процессе создания и распространения различных продуктов телепроизводства как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности
ОПК-4	готовностью к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, свободному владению различными видами информационно-коммуникативного воздействия, к неискажающему преобразованию исходной информации и владению навыками информационной борьбы
ОПК-6	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью создавать, редактировать, трансформировать и оценивать текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал, предназначенный для телевидения и распространения в средствах массовой информации, приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в средствах массовой информации разных типов

ПК-6	способностью организовывать и проводить на должном художественном и техническом уровне различного вида монтаж с разной степенью трансформации исходного телематериала
ПК-7	владением современной технической базой и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в средствах массовой информации и мобильных медиа
ПК-8	способностью применять полученные знания в области журналистики, теории коммуникации, истории телевидения, способов производства и распространения телепродукции в собственной исследовательской деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- историю монтажа;
- виды и способы монтажа;
- основные принципы нелинейного монтажа;
- ориентироваться в системах нелинейного монтажа для разных операционных систем.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь:**

- монтировать на «листе»;
- работать в нескольких системах нелинейного монтажа;
- самостоятельно создавать экранный продукт: от процесса формулировки темы до окончательного монтажного варианта.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	все го	в том числе				все го	в том числе			
		лк	пр	инд	с.р.		лк	пр	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ I. Монтаж: общая характеристика. (VI семестр)										
Тема 1. История возникновения монтажа. Основные принципы в теории и практике кино и на телевидении.	20	4	4	2	10	13	1	1	1	10
Тема 2. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа.	26	6	6	4	10	23	1	1	1	20
Тема 3. Режиссерская экспликация и составление монтажных листов.	26	6	6	2	12	36	2	-	1	33
ВСЕГО часов за VI семестр	72	16	16	8	32	72	4	2	3	63
РАЗДЕЛ II. Теория и практика телевизионного монтажа. (VII семестр)										
Тема 4. Основные монтажные термины и понятия.	13	2	2	1	8	16	1	-	1	14
Тема 5. Типы и виды монтажа.	20	4	4	2	10	19	1	1	1	16
Тема 6. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.	19	4	4	1	10	17	1	1	1	14
Тема 7. Монтаж эпизодов.	20	4	4	2	10	18	1	1	-	16
Тема 8. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.	18	4	2	2,5	9,5	20	-	1	-	19
ВСЕГО часов за VII семестр	90	18	16	8,5	47,5	90	4	4	3	79
РАЗДЕЛ III. Особенности построения сюжетов разных жанров с применением монтажа «на движение». (VIII семестр)										
Тема 9. Статика и динамика. Выразительность движения. Ритм и темп в кино и на ТВ. Фиксация движущегося объекта в кадре. Монтаж на «движение».	13	2	2	1	8	14	1	-	1	12
Тема 10. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания.	13	2	2	1	8	15	1	1	1	12
Тема 11. Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения.	13	2	2	1	8	15	1	1	1	12
Тема 12. Понятие «мизансцена».	18	4	4	2	8	14	1	1	-	12
Тема 13. Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров.	15	4	4	2	5	14	-	1	-	13
ВСЕГО часов за VIII семестр	72	14	14	7	37	72	4	4	3	61

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		лк	пр	инд	с.р.		лк	пр	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ IV. Особенности драматургии света и цвета в построении телевизионного зрелища и их роль в монтажном построении телевизионных программ разных жанров. (IX семестр)										
Тема 14. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика.	21	10	10	-	1	24	2	2	-	20
Тема 15. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.	25	12	12	-	1	24	2	2	-	20
Тема 16. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.	26	12	12	-	2	24	2	-	-	22
ВСЕГО часов за IX семестр	72	34	34	-	4	72	6	4	-	62
РАЗДЕЛ V. Монтаж звука, применяемого в разных жанрах на ТВ. Синтез звука и изображения. монтажное построение сюжетов различных жанров. (X семестр)										
Тема 17. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения.	12	4	4	-	4	10	1	1	-	8
Тема 18. Особенности цифрового монтажа при сборке звукового и видеоряда.	12	4	4	-	4	12	1	1	-	10
Тема 19. Монтажное построение сюжетов различных жанров.	12	4	4	-	4	14	2	2	-	10
ВСЕГО часов за X семестр	36	12	12	-	12	36	4	4	-	28
ВСЕГО часов по дисциплине	342	94	92	23,5	132,5	342	22	18	9	293

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. История возникновения монтажа. Основные принципы в теории и практике кино и на телевидении. Влияние пластической выразительности живописи, скульптуры, графики, кино на пластическую выразительность телевизионного языка (на примере поисков аудиовизуального языка телевидения 1980-1990-х годов). Монтажное построение и «открытая» условность в различных жанрах ТВ. Построение мизансцены в театре, в кино и на ТВ. Роль разбивки действия на крупности в различных видах искусства и на ТВ. Крупный план. Деталь. Пластическая фактура. Роль освещения в решении монтажных сцен. Роль монтажного построения и многокамерный метод съемок.

Тема 2. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа. Монтаж как форма творческого мышления. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства. Мера художественности и монтажное построение: единство общего и частного в монтажной структуре телевизионного зрелища. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтаж как выражение авторской позиции.

Тема 3. Режиссерская экспликация и составление монтажных листов. Идея как основа образной системы экранного произведения. Сверхзадача проекта и выбор монтажного решения при разработке его стиливых особенностей. Режиссерская экспликация. Синописис. Методы работы при съемке (монтажность и единство стиливого выбора решения материала) при однокамерной и многокамерной съемке (студия, ТЖК, ПТС). Анализ отснятого материала. Составление монтажных листов, уточнение всей структуры передачи, длины планов, всех изменений, произошедших во время съемок или при анализе снятого материала.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО МОНТАЖА. (VII СЕМЕСТР)

Тема 4. Основные монтажные термины и понятия. Основные монтажные термины и понятия. Классификация крупности планов и влияние композиционно-пластического решения видеоряда на монтажное построение телевизионного зрелища. Изобразительная крупность планов. Звуковая крупность планов. Их взаимодействие. Функции монтажа.

Тема 5. Типы и виды монтажа. Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа. Способы электронного монтажа: техника и технология. Этапы монтажа: «черновой» монтаж, окончательная сборка программы или сюжета и озвучание. Особенности совмещения этапов работы при создании телевизионных программ различных жанров. Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микшерные переходы. «Наплывы» как разрыв действия во времени или как переход к отражению внутреннего состояния персонажа. Использование спецэффектов как монтажный переход. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов» как предтеча современных видов монтажа. Современные виды монтажа. Основной закон зрелища – закон контрастов (как по линии драматургии, так и по линии композиционно-монтажного построения материала). Основной закон монтажа – соблюдение единства стилистической манеры повествования, раскрывающей тему, логическая или психологическая мотивировка монтажных переходов (в раскрытии драматургии, в переходе от кадра к кадру, от эпизода

к эпизоду и т.д.). Выбор технологии и способов монтажа. Анализ рабочего материала и фонограммы (закадрового текста, расшифрованных синхронов, музыки и шумов). Структурирование материала. Составление монтажных листов. Подготовка монтажных листов и отбор «опорных» кадров. Лист монтажных решений. Монтаж как технический прием. Монтаж как творческий метод создания телепродукции. Монтаж восприятия. Их единство и взаимосвязь.

Тема 6. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения. Характеристика изобразительного решения монтажных планов и его влияние на выбор монтажных соединений. Характеристика изобразительного решения монтажных планов. Согласованность монтажных планов для поддержания центра зрительского внимания за развитием сюжета. Плавные монтажные переходы. Понятие «центр внимания». Понятие «золотое сечение». Роль «золотого сечения» в кино и на ТВ. Примеры основных монтажных приемов с учетом правила «золотого сечения». Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены. Наплывы. Микшерные переходы (вытеснение). Использование «звуковых захлестов» для смягчения монтажного перехода. Основные монтажные правила (по крупности планов, по движению, по темпо-ритму, по свету и цвету, по звуку и т.д.). Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Резкое изменение крупности планов. Изменение освещения. Изменение колористического рисунка. Ракурсная съемка. Использование объективов с разным фокусным расстоянием и особенности монтажных переходов при смене объективов. Обострение монтажного перехода, усиленного звуковым эффектом. Роль звуковых «пауз» при резких монтажных переходах.

Тема 7. Монтаж эпизодов. Создание иллюзии трехмерного пространства при помощи звукозрительного монтажного построения. Временное развитие действия и создание образа времени. Объективное время и субъективное восприятие течения события. Использование современного электронного монтажа. Последовательная запись видеопрограммы – использование студийного пульта. Работа на ПТС. Многослойный монтаж. Особенности монтажных приемов. Создание особого виртуального трехмерного мира. Роль цветового решения в создании иллюзорного мира. «Уплотнение» композиции кадра. Звуковое решение при создании виртуального мира. Шумы (искусственные и реальные), их единство и противоположности.

Тема 8. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом. Оцифровка видеоряда. Технические и технологические возможности изменения видеоряда при помощи электронного монтажа. Общая характеристика монтажа в режиме «вставки» и в режиме «соединения». «Вставка» как технический прием и как творческий «ход», воздействующий на подсознание зрителя. Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микшерные переходы. Переходы при помощи спецэффектов. Их роль как технических, так и творческих приемов. «Черновой» монтаж. Окончательный или «чистовой» монтаж. Использование особенностей компьютерных программ при монтаже видеоизображения. Редактирование видеоматериала в окне Монтажа. Режимы окна Монтажа. Возможности различных палитр. Разбор конкретных окон и их назначение.

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЮЖЕТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНТАЖА «НА ДВИЖЕНИЕ». (VIII СЕМЕСТР)

Тема 9. Статика и динамика. Выразительность движения. Ритм и темп в кино и на ТВ. Фиксация движущегося объекта в кадре. Монтаж на «движение». Особая роль переходов с одной крупности плана на другую (скрытая форма движения, акценты при построении диалога). Влияние композиции кадра на восприятие различных форм

движения. Виды движения камеры и их влияние на монтажное решение. Изменение темпо-ритма. «Внешнее» движение и «внутреннее» движение. Различные формы движения, помогающие создать образ события, действия, характер персонажей.

Тема 10. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания. Особенности психологического восприятия зрителем движения как жизненно необходимого процесса и роль защитной реакции на «движение» при построении кадра. Видимое ускорение или замедление движения и ощущение изменения скорости движения. Роль звукового решения на восприятие скорости движения, темпо-ритма монтажного плана, эпизода. Движение, зафиксированное при помощи оптики, с применением телевизионной техники и при помощи электронных спецэффектов.

Тема 11. Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения. Световое и цветовое решение кадра. Темпо-ритмическое решение как организация движения развития действия, образного изменения состояния зрителей, как авторский комментарий к происходящему на экране, как передача пространственной и временной характеристик.

Тема 12. Понятие «мизансцена». Мизансцена как выразительное движение, развернутое в пространстве. Глубинная мизансцена. Построение глубинной мизансцены с первоплановой композицией. Роль диагонали в композиции кадра. Построение мизансцены по диагоналям. Движение персонажа. Движение камеры: панорамы, наезды, отъезды, трансфокация. Применение спец. вспомогательной операторской техники для передачи различных форм движения. Многокамерный метод съемки как особая динамика телепередачи.

Тема 13. Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров. Особая роль движения плоскостей для создания мультимедиа. Возможности изменения динамики при помощи нелинейного монтажа. Новые динамические эффекты современных компьютерных программ. «Передел» границ реального мира при помощи виртуальных спецэффектов коммуникативного поля как новой динамической структуры.

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СВЕТА И ЦВЕТА В ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЗРЕЛИЩА И ИХ РОЛЬ В МОНТАЖНОМ ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ РАЗНЫХ ЖАНРОВ. (IX СЕМЕСТР)

Тема 14. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана. Драматургия света. Драматургия цвета. «Светлое на темном», «темное на светлом» и их суммарная роль в цветовом решении всей программы в целом. Роль холодной и теплой тональности в монтажном решении всей передачи в целом. Цвет и его особенности восприятия при плавном монтаже и контрастном монтаже. Сочетания планов с чистыми (яркими) цветовыми композиционными решениями. Использование ненасыщенных (бледных) цветов и их зрительское восприятие в монтажном ряду. Приглушенные цвета и монтажное построение композиции эпизода или сюжета в целом. Цифровые обработки цвета и светотонального решения изобразительного ряда. «Вычитание» цвета. Цветовые переходы в черно-белое изображение и обратно в цвет. Особенности микшерных переходов по яркостям и тональностям. Роль светотеневого решения и цветовой палитры построения композиции всего произведения в целом на восприятие реального и виртуального миров.

Тема 15. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета. Светотональное и цветовое решение как характеристика пространства, времени, характера персонажа. Реальность и условность светотонального и

цветового решений. Изменение светового и цветового рисунков при создании музыкальных шоу-программ и видеоклипов. Роль светового и цветового решений в рекламных роликах. Единство и контраст цветового решения в телевизионных фильмах и телепрограммах. Цветовое «личностное» пространство как характеристика героя.

Тема 16. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране. Светотональное и цветовое решение как среда обитания. Цвет как исторический комментарий в изобразительно-монтажном построении телепроизведений. Цвет как часть характеристики рекламируемого товара. Воздействие цвета и освещенности объектов съемки на протяжении эфирного времени вещания. Цветовые символы канала как часть политики и стратегии канала.

РАЗДЕЛ V. МОНТАЖ ЗВУКА, ПРИМЕНЯЕМОГО В РАЗНЫХ ЖАНРАХ НА ТВ. СИНТЕЗ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ. (X СЕМЕСТР)

Тема 17. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение. Совпадение крупности звукового и видеоряда. Контрапункт звукового и видеоряда. Создание сложной звуковой партитуры (монтаж различных звуковых элементов – музыки, шумов, словесного ряда).

Тема 18. Особенности цифрового монтажа при сборке звукового и видеоряда. Особенности монтажа диалога. Закадровый текст (авторский комментарий, дикторский текст). Единство аналитического комментария и видеоряда. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука. Синхронизация звука и изображения – техника и творческие приемы. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Характеристика и особенности применения этих приемов. Понятие - «объемный звук». Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя.

Тема 19. Монтажное построение сюжетов различных жанров. Монтажное построение информации, сюжета и очерка. Обзор основных приемов. Выбор основных монтажных приемов на стадии съемок. Событие и образ события – знак равенства или знак вопроса? Герой – событие – автор и границы монтажного построения. Жизнь в формах «самой жизни». Отражение «реального» пространства как характеристики масштаба события. Отражение «реального» времени как характеристики «здесь и сейчас». Возможна ли инсценировка и постановочные планы при создании очерка? Монтажное построение документальных и документально-игровых передач. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы. Монтажное построение сериалов, художественных телефильмов и художественно-документальных телефильмов и программ. Монтажное построение рекламных роликов и клипов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки изображений, звуковых и видеороликов, практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. История возникновения монтажа. Основные принципы в теории и практике кино и на телевидении.

1. Влияние пластической выразительности живописи, скульптуры, графики, кино на пластическую выразительность телевизионного языка (на примере поисков аудиовизуального языка телевидения 1980-1990-х годов).
2. Монтажное построение и «открытая» условность в различных жанрах ТВ.
3. Построение мизансцены в театре, в кино и на ТВ.
4. Роль разбивки действия на крупности в различных видах искусства и на ТВ.
5. Крупный план. Деталь. Пластическая фактура.

Термины: творимый человек, режиссер монтажа, монтажер, видеоредактор.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль освещения в решении монтажных сцен.
 - Роль монтажного построения и многокамерный метод съемок.

Литература: [4 – С. 6-17; 26 – С. 1-26].

Тема 2. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа.

1. Монтаж как форма творческого мышления.
2. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.
3. Мера художественности и монтажное построение: единство общего и частного в монтажной структуре телевизионного зрелища.

Термины: линейный монтаж, нелинейный монтаж.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения.
 - Монтаж как выражение авторской позиции.

Литература: [4 – С. 17-46; 19 – С. 90-158; 5 — С. 169-210].

Тема 3. Режиссерская экспликация и составление монтажных листов.

1. Идея как основа образной системы экранного произведения.
2. Сверхзадача проекта и выбор монтажного решения при разработке его стиливых особенностей.
3. Режиссерская экспликация. Синописис.
4. Методы работы при съемке (монтажность и единство стиливого выбора решения материала) при однокамерной и многокамерной съемке (студия, ТЖК, ПТС). Анализ отснятого материала.

Термины: монтажный лист, асинхрон, географический эффект/географический эксперимент, эффект Кулешова.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составление монтажных листов, уточнение всей структуры передачи, длины планов, всех изменений, произошедших во время съемок или при анализе снятого материала.

Литература: [4 – С. 65-75; 17 – С. 3-27; 3 — С. 9-66].

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО МОНТАЖА. (VII СЕМЕСТР)

Тема 4. Основные монтажные термины и понятия.

1. Основные монтажные термины и понятия.
2. Классификация крупности планов и влияние композиционно-пластического решения видеоряда на монтажное построение телевизионного зрелища.
3. Изобразительная крупность планов.

Термины: черновой монтаж, осевой монтаж, монтаж, монтажный кадр, монтажная фраза, стоп-кадр/размножение кадра, стоп-камера, режиссерский монтаж, продюсерский монтаж.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Звуковая крупность планов. Их взаимодействие.
 - Функции монтажа.

Литература: [4 – С. 65-88; 1 — С. 47-132; 14 — С. 193-217; 15 – С. 63-110].

Тема 5. Типы и виды монтажа.

1. Межкадровый и внутрикадровый монтаж.
2. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа. Способы электронного монтажа: техника и технология.
3. Этапы монтажа: «черновой» монтаж, окончательная сборка программы или сюжета и озвучание.
4. Типы технических монтажных переходов.
5. Использование спецэффектов как монтажный переход.
6. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов».
7. Современные виды монтажа. Основной закон зрелища. Основной закон монтажа.

Термины: внутрикадровый монтаж, межкадровый монтаж, повествовательный монтаж/последовательный монтаж/однолинейный монтаж, параллельный монтаж, перекрестный монтаж, ассоциативный монтаж/ассоциативно-образный монтаж, монтаж аттракционов.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выбор технологии и способов монтажа. Анализ рабочего материала и фонограммы (закадрового текста, расшифрованных синхронных, музыки и шумов). Составление монтажных листов.
 - Монтаж как технический прием.
 - Монтаж как творческий метод создания телепродукции.
 - Монтаж восприятия. Их единство и взаимосвязь.

Литература: [[4](#) – С. 65-88; [5](#) – С. 169-210; [12](#) – С. 15-35; [20](#) — С. 59-77].

Тема 6. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

1. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.
2. Характеристика изобразительного решения монтажных планов и его влияние на выбор монтажных соединений.
3. Согласованность монтажных планов для поддержания центра зрительского внимания за развитием сюжета.
4. Понятие «центр внимания». Понятие «золотое сечение». Роль «золотого сечения» в кино и на ТВ.
5. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.
6. Основные монтажные правила (по крупности планов, по движению, по темпу-ритму, по свету и цвету, по звуку и т.д.).

Термины: монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резанный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:

- Ракурсная съемка.
- Использование объективов с разным фокусным расстоянием и особенности монтажных переходов при смене объективов.
- Обострение монтажного перехода, усиленного звуковым эффектом.
- Роль звуковых «пауз» при резких монтажных переходах.

Литература: [[4](#) – С. 88-112; [7](#) – С. 25-37; [22](#) — С. 62-93].

Тема 7. Монтаж эпизодов.

1. Создание иллюзии трехмерного пространства при помощи звукозрительного монтажного построения.
2. Временное развитие действия и создание образа времени.
3. Объективное время и субъективное восприятие течения события.
4. Использование современного электронного монтажа.
5. Последовательная запись видеопрограммы – использование студийного пульта. Работа на ПТС.
6. Многослойный монтаж. Особенности монтажных приемов. Создание особого виртуального трехмерного мира.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль цветового решения в создании иллюзорного мира.
 - «Уплотнение» композиции кадра.
 - Звуковое решение при создании виртуального мира.
 - Шумы (искусственные и реальные), их единство и противоположности.

Литература: [[4](#) – С. 94-131; [8](#) – С. 86-97; [23](#) — С. 64-97].

Тема 8. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

1. Оцифровка видеоряда. Технические и технологические возможности изменения видеоряда при помощи электронного монтажа.
2. Общая характеристика монтажа в режиме «вставки» и в режиме «соединения». «Вставка» как технический прием и как творческий «ход», воздействующий на подсознание зрителя.
3. Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микшерные переходы.
4. Переходы при помощи спецэффектов. Их роль как технических, так и творческих приемов.
5. «Черновой» монтаж. Окончательный или «чистовой» монтаж.

Термины: монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резаный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Использование особенностей компьютерных программ при монтаже видеоизображения.
 - Редактирование видеоматериала в окне Монтажа. Режимы окна Монтажа. Возможности различных палитр. Разбор конкретных окон и их назначение.

Литература: [4 – С. 94-131; 12 – С. 171-186; 25 — С. 9-15].

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЮЖЕТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНТАЖА «НА ДВИЖЕНИЕ». (VIII СЕМЕСТР)

Тема 9. Статика и динамика. Выразительность движения. Ритм и темп в кино и на ТВ. Фиксация движущегося объекта в кадре. Монтаж на «движение».

1. Особая роль переходов с одной крупности плана на другую (скрытая форма движения, акценты при построении диалога).
2. Влияние композиции кадра на восприятие различных форм движения.
3. Виды движения камеры и их влияние на монтажное решение.
4. Изменение темпо-ритма.

Термины: правило 30°, ритм, контрапункт, монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резанный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - «Внешнее» движение и «внутреннее» движение.
 - Различные формы движения, помогающие создать образ события, действия, характер персонажей.

Литература: [4 – С. 112-131; 6 – С. 185-215; 11 — С. 342-369].

Тема 10. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания.

1. Особенности психологического восприятия зрителя движения как жизненно необходимого процесса и роль защитной реакции на «движение» при построении кадра.
2. Видимое ускорение или замедление движения и ощущение изменения скорости движения.
3. Роль звукового решения на восприятие скорости движения, темпо-ритма монтажного плана, эпизода.

Термины: внутрикадровый монтаж, межкадровый монтаж, повествовательный монтаж/последовательный монтаж/однолинейный монтаж, параллельный монтаж, перекрестный монтаж, ассоциативный монтаж/ассоциативно-образный монтаж, монтаж аттракционов.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:

- Движение, зафиксированное при помощи оптики, с применением телевизионной техники и при помощи электронных спецэффектов.

Литература: [[4](#) – С. 112-131; [2](#) – С. 41-90; [21](#) — С. 187-223].

Тема 11. Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения.

1. Световое и цветовое решения кадра.
2. Темпо-ритмическое решение как организация движения развития действия, образного изменения состояния зрителей, как авторский комментарий к происходящему на экране, как передача пространственной и временной характеристик.

Термины: ритм, контрапункт, монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резаный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Темпо-ритмическое решение.

Литература: [[4](#) – С. 104-112; [9](#) – С. 6-23; [10](#) — С. 4-16].

Тема 12. Понятие «мизансцена».

1. Мизансцена как выразительное движение, развернутое в пространстве.
2. Глубинная мизансцена.
3. Построение глубинной мизансцены с первоплановой композицией. Роль диагонали в композиции кадра.
4. Построение мизансцены по диагоналям.
5. Движение персонажа.
6. Многокамерный метод съемки как особая динамика телепередачи.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Движение камеры: панорамы, наезды, отъезды, трансфокация.
 - Применение спец. вспомогательной операторской техники для передачи различных форм движения.

Литература: [[4](#) – С. 131-147; [16](#) – С. 299-320; [18](#) — С. 3-27].

Тема 13. Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров.

1. Особая роль движения плоскостей для создания мультимедиа.
2. Возможности изменения динамики при помощи нелинейного монтажа.
3. Новые динамические эффекты современных компьютерных программ.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - «Передел» границ реального мира при помощи виртуальных спецэффектов коммуникативного поля как новой динамической структуры.

Литература: [[4](#) – С. 147-158; [23](#) – С. 97-121; [24](#) — С. 26-48].

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СВЕТА И ЦВЕТА В ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЗРЕЛИЩА И ИХ РОЛЬ В МОНТАЖНОМ ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ РАЗНЫХ ЖАНРОВ. (IX СЕМЕСТР)

Тема 14. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика.

1. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.
2. Драматургия света. Драматургия цвета.
3. «Светлое на темном», «темное на светлом» и их суммарная роль в цветовом решении всей программы в целом.
4. Роль холодной и теплой тональности в монтажном решении всей передачи в целом.
5. Цвет и его особенности восприятия при плавном монтаже и контрастном монтаже.
6. Роль светотеневого решения и цветовой палитры построения композиции всего произведения в целом на восприятие реального и виртуального миров.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Цифровые обработки цвета и светотонального решения изобразительного ряда.
 - «Вычитание» цвета. Цветовые переходы в черно-белое изображение и обратно в цвет.
 - Особенности микшерных переходов по яркостям и тональностям.

Литература: [[4](#) – С. 147-165; [9](#) – С. 6-23; [10](#) — С. 4-16].

Тема 15. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.

1. Светотональное и цветовое решение как характеристика пространства, времени, характера персонажа.
2. Реальность и условность светотонального и цветового решений.

3. Изменение светового и цветового рисунков при создании музыкальных шоу-программ и видеоклипов.
4. Роль светового и цветового решений в рекламных роликах.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Единство и контраст цветового решения в телевизионных фильмах и телепрограммах.
 - Цветовое «личностное» пространство как характеристика героя.

Литература: [4 – С. 147-165; 7 – С. 159-182; 16 — С. 33-44].

Тема 16. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.

1. Светотональное и цветовое решение как среда обитания.
2. Цвет как исторический комментарий в изобразительно-монтажном построении телепроизведений.
3. Цвет как часть характеристики рекламируемого товара.
4. Воздействие цвета и освещенности объектов съемки на протяжении эфирного времени вещания.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Цветовые символы канала как часть политики и стратегии канала.

Литература: [4 – С. 147-165; 8 – С. 196-210; 15 — С. 14-63].

РАЗДЕЛ V. МОНТАЖ ЗВУКА, ПРИМЕНЯЕМОГО В РАЗНЫХ ЖАНРАХ НА ТВ. СИНТЕЗ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ. (X СЕМЕСТР)

Тема 17. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения.

1. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение.
2. Совпадение крупности звукового и видеоряда.
3. Контрапункт звукового и видеоряда.

Термины: ритм, контрапункт, аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый

монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Создание сложной звуковой партитуры (монтаж различных звуковых элементов – музыки, шумов, словесного ряда).

Литература: [4 – С. 75-94; 1 – С. 154-215; 6 — С. 271-290].

Тема 18. Особенности цифрового монтажа при сборке звукового и видеоряда.

1. Особенности монтажа диалога.
2. Закадровый текст (авторский комментарий, дикторский текст).
3. Единство аналитического комментария и видеоряда.
4. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка.
5. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.
6. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Характеристика и особенности применения этих приемов.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Синхронизация звука и изображения – техника и творческие приемы.
 - Понятие - «объемный звук».
 - Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя.

Литература: [4 – С. 75-94; 5 – С. 226-268; 26 — С. 3-34].

Тема 19. Монтажное построение сюжетов различных жанров.

1. Монтажное построение информации, сюжета и очерка.
2. Обзор основных приемов. Выбор основных монтажных приемов на стадии съемок.
3. Событие и образ события – знак равенства или знак вопроса?
4. Герой – событие – автор и границы монтажного построения. Жизнь в формах «самой жизни».
5. Отражение «реального» пространства как характеристики масштаба события.
6. Отражение «реального» времени как характеристики «здесь и сейчас».

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ:
- Монтажное построение документальных и документально-игровых передач.
 - Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.
 - Монтажное построение сериалов, художественных телефильмов и художественно-документальных телефильмов и программ.
 - Монтажное построение рекламных роликов и клипов.

Литература: [[4](#) – С. 75-94; [5](#) – С. 268-309; [24](#) — С. 26-48].

7.2. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Основные принципы в теории и практике кино и на телевидении.

Тема 2. Особенности монтажного мышления.

Тема 3. Режиссерская экспликация и составление монтажных листов.

Тема 4. Основные монтажные термины и понятия.

Тема 5. Типы и виды монтажа.

Тема 6. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Тема 7. Монтаж эпизодов.

Тема 8. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Тема 9. Статика и динамика. Выразительность движения. Ритм и темп в кино и на ТВ.

Тема 10. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания.

Тема 11. Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения.

Тема 12. Понятие «мизансцена».

Тема 13. Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров.

Тема 14. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища.

Тема 15. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.

Тема 16. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.

Тема 17. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения.

Тема 18. Особенности цифрового монтажа при сборке звукового и видеоряда.

Тема 19. Монтажное построение сюжетов различных жанров.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Воздействие новых технологий на зрительское восприятие. Находки и потери.
2. Изменение светового и цветового рисунков при создании музыкальных шоу программ и видеоклипов.

Вариант № 2

1. Создание новой виртуальной «реальности» и поиски в области новых технологий.
2. Роль светового и цветового решений в рекламных роликах.

Вариант № 3

1. Скрытое воздействие, влияющее на восприятие мира при помощи новых мультимедийных технологий. Трансформация звука и изображения - создание ирреального трехмерного мира.
2. Единство и контраст цветового решения в телевизионных фильмах и телепрограммах.

Вариант № 4

1. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа.
2. Цветовое «личностное» пространство как характеристика героя.

Вариант № 5

1. Влияние пластической выразительности живописи, скульптуры, графики, кино на пластическую выразительность телевизионного языка (на примере поисков аудиовизуального языка телевидения 80-90 годов).
2. Светотональное и цветовое решение как среда обитания.

Вариант № 6

1. Влияние «аттракционов» на становление драматургии телевидения. Монтажное построение и «открытая» условность.
2. Цвет как исторический комментарий в изобразительно-монтажном построении телепроизведений.

Вариант № 7

1. Телевизионный театр и традиции театра «представления» и театра «переживания». Роль разбивки действия на крупности в телеспектаклях и их монтажного решения.
2. Цвет как часть характеристики рекламируемого товара.

Вариант № 8

1. Монтажные «открытия» мультимедиа и их связь с монтажом 20-х годов и монтажом мультипликации.
2. Воздействие цвета и освещенности объектов съемки на протяжении эфирного времени вещания.

Вариант № 9

1. Новое понимание пространственно-временных координат в современном искусстве. Монтаж пространства и времени.
2. Цветовые символы канала как часть политики и стратегии канала.

Вариант № 10

1. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.
2. «Ключевые» кадры и их роль в монтажном решении.

Вариант № 11

1. Современное программное обеспечение и его творческое использование при создании телевизионных программ.
2. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.

Вариант № 12

1. «Расклеивание» и «склеивание» монтажных планов. Сущность этих форм решения.
2. Современные поиски синтеза звука и изображения.

Вариант № 13

1. Особенности пластического и звукового решений в ремейках.
2. Структура клипа и роль «движения» в его построении.

Вариант № 14

1. Звуковое решение сериалов. Иллюстративность и фрагментарность диалогов как структура монтажного построения сериала.
2. Влияние звукового ряда на темпо - ритм сцены, эпизода, всей телепередачи в целом.

Вариант № 15

1. Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя.
2. Роль «внешнего» и «внутреннего» монтажного движения развития характера героя, события, всей телепередачи в целом.

Вариант № 16

1. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение. Совпадение крупности звукового и видеоряда. Контрапункт звукового и видеоряда.
2. Многокамерный метод съемки как особая динамика телепередачи.

Вариант № 17

1. Реферативное изучение теории монтажа.
2. Анализ фильмов известных режиссеров.

Вариант № 18

1. Возможности изменения динамики при помощи нелинейного монтажа. Новые динамические эффекты современных компьютерных программ.
2. Составление монтажного листа понравившегося эпизода фильма, телевизионного фильма, клипа, рекламного ролика. Анализ структуры этого эпизода.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (VI СЕМЕСТР)

1. Понятие «монтаж» и его составляющие. Линейный и нелинейный монтаж. Функции монтажа. Монтажная формула.
2. Образное восприятие мира и экранного пространства. Создание телевизионного изображения Телевизионное пространство. Видимый мир.
3. Особенности аудиовизуального искусства. Формирование образного языка телевидения. Телевидение и поиски новой реальности.
4. Образный телевизионный язык. Советское телевидение в 1960-е годы. Особенности современного телевидения и телемонтажа.
5. Средства телевизионного воздействия.
6. Многокамерный метод съемки.
7. Этапы развития практики и теории монтажа.
8. Основы теории монтажа Л. Кулешова.
9. Эволюция монтажных теорий С. Эйзенштейна.
10. В. Пудовкин и фотогения.
11. Типы и виды монтажа. Характеристики и особенности.
12. Повествовательный монтаж. Формы повествовательного монтажа.
13. Параллельный монтаж. Разновидности и способы параллельного монтажа. Формы монтажной деформации времени.
14. Ассоциативно-образный монтаж. Метафора. Интеллектуальный монтаж. Дистанционный монтаж.
15. Клиповый монтаж.
16. Композиционное решение кадра. (Монтажные планы, природа и сущность кадра, правила съемки монтажных планов, пространство кадра, приемы композиционного построения кадра).
17. Крупность плана и его колористическое решение.
18. Статика и динамика. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.
19. Способы использования движения для выделения главного в кадре.
20. Экранное движение. Типы. Характеристики.
21. Внутрикадровый и межкадровый монтаж.
22. Ритмический монтаж. Его значение при передаче движения.
23. Монтажное построение информации, сюжета и очерка.
24. Десять принципов комфортного монтажа.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (VII СЕМЕСТР)

1. Что объединяет в себе понятие «аудиовизуальное искусство»?
2. Какие направления в современном искусстве вы знаете? Почему некоторые исследователи пишут, что телевидение отражает тенденции постмодернизма?
3. Как изменилось телевидение в 1960-е годы? Было ли это время революции технического оснащения телевидения или бунта против классических видов искусства?
4. В чем особенности многокамерного метода съемки?
5. Какие этапы становления теории монтажа можно назвать ключевыми?
6. Что такое «эффект Кулешова»? Чем характеризуется теория монтажа Л. Кулешова?
7. В чем суть теории С. Эйзенштейна? Чем она отличается от теории Л. Кулешова и его последователя В. Пудовкина?
8. Что такое повествовательный монтаж? Чем обусловлено его широкое использование? Какие формы повествовательного монтажа существуют?
9. Когда применяется параллельный монтаж и каковы его особенности?
10. Какую роль в ассоциативно-образном монтаже играет метафора?
11. В чем суть дистанционного монтажа?
12. В чем проявляется двуединая природа экранного кадра?
13. Что такое композиция кадра? Каковы главные требования, предъявляемые к композиционному решению кадра?
14. Как организуется пространство кадра? В чем особенности вертикальной и горизонтальной композиции?
15. Каковы основные закономерности композиционного построения кадра?
16. Как композиционное построение кадра влияет на выявление драматургической задачи всей передачи (сюжета, клипа) в целом?
17. Каковы правила сопряжения статики и динамики? Приведите конкретные примеры.
18. Какие типы движения существуют и чем они характеризуются?
19. Что такое ритмический монтаж? В чем его значение при передаче движения?
20. Каковы основные принципы построения мизансцены?
21. Что такое глубинная мизансцена? Приведите примеры ее использования в отечественном и зарубежном кинематографе.
22. Как проходила эволюция выразительных средств кинематографа?
23. В чем вы видите перспективы полифонии современного экрана?
24. Как цветовое восприятие связано с действием?
25. Каковы современные тенденции в использовании цветовых решений в кино и на телевидении?

7.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VIII СЕМЕСТР)

1. Что такое «монтаж»? В чем заключается смысл фразы, сказанной М. Роммом: «Монтаж есть в первую очередь выражение мысли, а уж потом форма»?
2. В какой степени монтаж влияет на восприятие художественного образа?
3. В чем заключается единство эмоциональных, смысловых, изобразительных и звуковых компонентов при создании телевизионных программ?
4. Каковы особенности монтажного построения информационных, документальных сюжетов?
5. Существуют ли этические нормы монтажного воздействия на зрительское восприятие?
6. В чем особенности межкадрового и внутрикадрового монтажа?
7. Что подчеркивает монтаж последовательного соподчинения кадров?
8. При помощи каких монтажных приемов создается у зрителя ощущение психологического напряжения?
9. Какие приемы монтажа усиливают развитие драматического действия?
10. Какие характерные черты современного монтажа являются постоянными для всех видов монтажа?
11. В чем особенности линейного и нелинейного монтажа?
12. Почему так важен анализ снятого материала и составление монтажных листов?
13. В чем суть высказывания С. Эйзенштейна: важен «не набор приемов, а осмысление их как строение образной структуры»?
14. В чем основные закономерности композиционного построения кадра?
15. Как влияет композиционное построение кадра на выявление драматургической задачи всей передачи (сюжета, клипа) в целом?
16. Как расшифровать тезис - «разбивка действия, пространства, тонального (звукового) строя на крупности планов есть основа отражения характеров персонажей, их взаимоотношений между собой и окружающим миром, передача масштаба происходящего на экране, выражение авторской позиции к показываемому объекту или действию»?
17. В чем заключается особенность плавных монтажных переходов? Почему основой плавных монтажных переходов стала закономерность переходов от общего через средний к крупному и ее зеркальное отражение (крупный + средний + общий планы)?
18. Что такое «контраст» как образное монтажное решение?
19. Как вы понимаете «одновременность в восприятии целого и частей этого целого»? При каких условиях этот прием сводится лишь к чистой информации, а при каких - к воссозданию образа отраженного события, явления, характера?
20. В чем разница между планами, которые можно разложить на элементы, и планами, которые несут в себе лишь общее впечатление?

7.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (IX СЕМЕСТР)

1. Какую роль играет деталь в создании экранного образа?
2. Как передается «движение» на экране?
3. Какими способами на экране передается скрытая форма «движения»?
4. Охарактеризуйте особенности композиционного построения кадра, снятого с одной точки и с использованием внутрикадрового движения.
5. Охарактеризуйте особенности композиционного построения кадра, снятого с движения.
6. В чем особенности композиционного построения различного вида панорам и их включения в монтажный ряд?
7. Охарактеризуйте особенности внутрикадрового монтажа.
8. Как передать на экране нарастание напряжения (перечислите способы внешних и внутренних форм движения)?
9. Охарактеризуйте способы передачи скорости движения (замедленное движение, передача нормальной скорости движения, ускоренное движение, быстрое движение, смешанное движение). Как эти виды движения влияют на монтажное решение сцены, эпизода в целом?
10. В чем особенности построения глубинной мизансцены? Какова роль первоплановой композиции в решении глубинной мизансцены?
11. Какие особенности построения композиционного решения необходимо учитывать при соединении движения объекта съемки и движения камеры?
12. Какова роль светотонального построения композиции кадра на монтажный строй?
13. В чем формальная сторона перехода по «свету» в двух рядом стоящих кадрах при плавных монтажных переходах?
14. Существует ли разница между определениями «освещение» и «освещенность»?
15. Как виды освещения влияют на монтажную структуру телевизионного зрелища?
16. В чем взаимовлияние светового и цветового решения монтажного плана, монтажной сцены, эпизода, всего телевизионного зрелища в целом?
17. Что такое «ключевой» цвет?
18. Какую роль играет цветовая насыщенность на восприятие телевизионного зрелища?

7.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (X СЕМЕСТР)

1. В чем особенности монтажа «по цвету»?
2. В чем сущность монтажных переходов через «черные» поля и через «белые»?
3. В чем кроется ошибка при съемке монтажных планов при взятии баланса «по белому», если он взят при разных условиях освещения?
4. При каких условиях используется прием «стробирования»? Изменяется ли при этом цветовая и световая характеристики кадра?
5. Какие существуют возможности коррекции цвета? Перечислить фильтры, корректирующие цвет. Для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой?
6. В чем заключается взаимосвязь изобразительного ряда и звукоряда? Формирует ли звук зрительское восприятие также как и видеоряд?
7. При каких вариантах монтажных соединений происходит «усиление» ощущения движения? При каких - «ослабление»?
8. Как влияет монтажная структура видеоряда на звуковое решение?
9. В чем заключается звуковое решение диалога? В чем суть совпадения «видимого» изображения и «звучания» диалога на экране? При каких случаях звук «забрасывается» за асинхронное изображение?
10. В чем особенности контрапункта зрительных и звуковых образов? Что такое «полифония»?
11. При каких условиях «изобразительный план» не требует синхронизации звука?
12. Что должен помнить оператор при записи звука во время съемки?
13. Можно ли исправить звук при монтаже? Перечислите возможности (технические) современной цифровой техники для подбора и обработки звука во время монтажа.
14. Перечислите этапы становления теории монтажа.
15. В чем Вы видите преемственность теорий кинематографического монтажа (или других видов искусства) на телевизионный масштаб?
16. Как Вам кажется, кто из теоретиков больше всего повлиял на рождение клипового монтажа? Обоснуйте свой взгляд на этот вопрос.
17. Какие новые формы монтажа Вы видите на современном телевизионном экране? В чем особенности аналогового монтажа?
18. В чем особенности цифрового монтажа?
19. В чем особенность технологий монтажа? Почему сегодня технологии «стоят дорого»?
20. Охарактеризуйте современные программные обеспечения и их возможности.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Теория и практика монтажа» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план занятия. Помимо устной работы, проводится защита практических заданий (создание и обработка изображений, создание видеороликов, и т.д.) по теме практического занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео Ч.1. — М.: Издательство «625», 2000.—242с.](#)
2. [Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео Ч.2. — М.: Издательство «625», 2001.—207с.](#)
3. [Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео Ч.3. — М.: Издательство «625», 2003.—206с.](#)
4. [Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004, 280с.](#)
5. [Ширман Р. Алхимия режиссуры : мастер-класс. — К. : Телерадиокурьер, 2008. — 448 с.](#)

Дополнительная литература:

6. [Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа. — М. : ГИТР, 2012. — 320 с.](#)
7. [Волынец М. М. Профессия оператор. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 184 с.](#)
8. [Головня А. Д. Мастерство кинооператора. — М. : Искусство, 1965. — 240 с.](#)
9. [Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. — М. : ВГИК. — 157 с.](#)
10. [Килпатрик Д. Свет и освещение / пер. с англ. — М. : Мир, 1988. — 223 с.](#)
11. [Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Пер. с англ. Д.Ф. Соколовой. — М. : Искусство, 1974. — 233 с.](#)
12. [Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры. — М. : Искусство, 1969. — 132 с.](#)
13. [Кулешов Л. В. Кинематографическое наследие: Статьи. Материалы / Л. В. Кулешов. — М.: Искусство, 1979. — 241 с.](#)
14. [Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. — М. : Искусство, 1992. — 238 с.](#)
15. [Медынский С. Е. Оператор: Пространство. Кадр. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 111 с.](#)
16. [Митчел Э. Фотография / Э. Митчел ; пер. с англ. М. В. Фоминой. — М. : Мир, 1988. — 420 с.](#)
17. [Ромм М. Беседы о кино / сост. Л. И. Белова. — М. : Искусство, 1964. — 363 с.](#)
18. [Ромм М. Беседы о кинорежиссуре : учеб. пособ. — М. : Союз кинематографистов СССР, 1975. — 264 с.](#)
19. [Соколов А. Природа экранного творчества : Психолог.закономерности / А. Соколов. — М. : А. Дворников, 2004. — 276 с.](#)
20. [Тарковский А. А. Уроки режиссуры. — М. : ВИПК, 1992. — 92 с.](#)
21. [Уорд П. Работа с цифровой видеокамерой. — М. : Мир, 2001. — 301 с.](#)
22. [Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. — М. : ГИТР, 2005. — 196 с.](#)
23. [Фрумкин Г. М. Телевизионная режиссура : введение в профессию : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. — М. : Академический проект, 2009. — 137 с.](#)
24. [Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : История, теория, практика : учеб. пособ. / В. Л. Цвик. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 382 с.](#)

25. Ширман Н.Т. Из практики — для практики / Н.Т. Ширман. — М. : Искусство, 1975. — 60 с.
26. Эйзенштейн С. М. Монтаж / С. М. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1938. — 23 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска) и информационные технологии и программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.