

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КИНОВИДЕОМОНТАЖ

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура**

**Профиль подготовки: Руководство студией анимационного
видеотворчества. Преподаватель**

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины (модуля) «**Киновидеомонтаж**» является формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области режиссуры монтажа, ознакомление с этапами становления и развития современного киноискусства, овладение стилевыми направлениями в режиссуре монтажа в кино и на телевидении.

Задачи:

1. Изучение теоретических основ киновидеомонтажа , виды монтажа, вклад выдающихся пионеров кино и телевидения в теорию монтажа
2. Освоение современных приемов и технологий кино и видеомонтажа.
3. Овладение изобразительными и творческими возможностями кино и видеомонтажа.

Каждый элемент учебного портфолио должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного процесса.

При оформлении окончательного варианта учебное портфолио должно включать в себя следующие обязательные элементы: титульный лист; сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, определением его цели и предназначения; аннотированное содержание (оглавление) с перечислением основных элементов портфолио; самоанализ и прогноз на будущее. Учебные портфолио могут быть оформлены в виде специальных папок с прикреплением электронного носителя с выполненным заданием преподавателя (творческие работы, практические задания, рефераты, эссе, курсовые работы и т.д.).

Как правило, портфолио оценивается не в баллах, а только в уровнях. Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Проводится сравнение прошлых и настоящих результатов работы обучающихся, которые сравниваются только с самим собой. При необходимости возможно проставлять оценки за отдельные разделы портфолио.

Задания для самостоятельной работы

1. Смонтировать трейлер фильма

Задание заключается в применении на практике изученной теории монтажа. Студенту предлагается собрать трейлер любого фильма.

2. Смонтировать короткометражный фильм из трех фильмов

Студентам предлагается создать один сюжет из трех разных игровых фильмов.

3. Смонтировать пятиминутный фильм о Великой Отечественной войне

По материалам военной хроники собрать пятиминутный фильм на заданную тему. Задание потребует кропотливой и терпеливой работы с многочасовым материалом.

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях конкретную литературу. Параллельно рекомендуется находить и просматривать предлагаемые конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов,

что позволит им получить подобающие полезные практические навыки в избранной специальности.

Фильмы, обязательные к просмотру:

1. Броненосец Потемкин (Эйзенштейн)
2. Мать (Пудовкин)
3. Земля (Довженко)
4. Нетерпимость (Гриффит)
5. Алчность (Штрогейм)
6. Последний человек (Мурнау)
7. Кабинет доктора Каллигари (Вине)
8. Страсти Жанны Д' Арк (Дрейер)
9. Обломок империи (Эрмлер)
10. Голубой ангел (Штерберг)
11. Под крышами Парижа (Рене Клер)
12. Коллежский регистратор (Желябужский)
13. Андалузский пес (Бюнуэль)
14. Нибелунги (Ф. Ланг)
15. Отец Сергей (Протазанов)
16. Аталанта (Ж. Виго)
17. Окраина (Б. Барнет)
18. Наконец в безопасности (Тейлор, Г. Ллойд)
19. Навигатор (Крисп, Б. Китон)
20. Набережная туманов (М. Карне)
21. Третья мещанская (А. Роом)
22. Великая иллюзия (Ж. Ренуар)
23. Лихорадка (Деллюк)
24. Похитители велосипедов (Де Сика)
25. Осведомитель (Д. Форд)
26. Только время (Кавальканти)
27. Наполеон (А. Ганс)
28. Аэлита (Протазанов)
29. Макс Линдер смеется
30. Аллилуйя (К. Видор)
31. Лицо со шрамом (Хоукс)
32. Нанук с севера (Флаерти)
33. Путевка в жизнь (Н. Экк)
34. Чапаев (Васильевы)
35. Мы из Кронштадта (Дзиган)
36. Веселые ребята (Александров)
37. Юность Максима (Козинцев и Трауберг)
38. Табачная дорога (Д. Форд)
39. Гражданин Кейн (О. Уэллес)
40. Дети Райка (М Карне)
41. Щорс (Довженко)
42. Тринадцать (Ромм)
43. Член правительства (Зархи и Хейфиц)
44. Петр Первый (Петров)
45. Золотая лихорадка (Чаплин)

46. Огни большого города (Чаплин)
46. Баллада о солдате (Чухрай)
47. А зори здесь тихие... (Ростоцкий)
48. Летят журавли (Калатозов)
49. Листопад (Иоселиани)
50. Иваново детство (Тарковский)
51. Андрей Рублев (Тарковский)
52. Комсомольск (Герасимов)
53. Повар, вор, его жена и ее любовник (Гринуэй)
54. Механический апельсин (С. Кубрик)
55. Барри Линдон (С. Кубрик)
56. Интимный дневник (Гринуэй)
57. Большая жратва (Феррери)
58. Амаркорд (Феллини)
59. Сладкая жизнь (Феллини)
60. Восемь с половиной (Феллини)
61. Блоу-ап (Антониони)
62. Гибель богов (Висконти)
63. Мама Рома (Пазолини)
64. Под сенью небес (Бертолуччи)
65. Рассекая волны (Триере)
66. Расемон (Кurosава)
67. Кабаре (Фосс)
68. Весь этот джаз (Фосс)
69. Бродячие комедианты (Ангелопулос)
70. Патер Панчали (С. Рей)
71. На последнем дыхании (Годар)
72. 400 ударов (Трюффо)
73. Кузены (Шаброль)
74. Клео от пяти до семи (А. Варда)
75. Сирокко (М Янчо)
76. Грек Зорба (Какоянис)
77. Красный гаолян (Чжан Имоу)
78. Голый остров (К. Синдо)
79. Судьба человека (С. Бондарчук)
80. Война и мир (С. Бондарчук)
81. Три цвета (Кислевский)
82. Жилец (Р. Поланский)
83. Пепел и алмаз (А. Вайда)
84. Мать Иоанна от ангелов (Ежи Кавалерович)
85. Канал (А.Вайда)
86. Поколение (Ежи Кавалерович)
87. Сорок первый (Чухрай)
88. Долгие провода (Муратова)
89. Астенический синдром (Муратова)
90. Тени забытых предков (Параджанов)
93. Цвет граната (Параджанов)
94. Небо нашего детства (Океев)
95. Выстрел на перевале Карат (Болотбек Шамшиев)
96. Люди на болоте (Туров)
97. Отец солдата (Чхеидзе)
98. Покаяние (Абуладзе)

99. Сладкий фильм (Д. Макавеев)
100. Мой друг Иван Лапшин (Герман)
101. Иди и смотри (Климов)
102. Возница /Исчезающая тележка/ (В. Шестром)
102. Земляничная поляна (Бергман)
103. Фанни и Александр (Бергман)
104. Рим - открытый город (Росселини)
105. Машинист (Джерми)
106. Рокко и его братья (Висконти)
107. Последнее танго в Париже (Бертолуччи)
108. Сказки луны после дождя (Мидзогути)
109. Полет над гнездом кукушки (Милош Форман)
110. Поезда под пристальным наблюдением (Иржи Менцель)
111. Вечность и один день (Ангелопулос)
112. Прощай, моя наложница (Чен Кайге)
113. Все и моей матери (Альмодовар)
114. Мертвец (Джармуш)
115. Молох (Сокуров)
116. Смерть как смертельное заболевание, передающееся половым путем (К. Занусси)
117. Кикуджиро (Китано)
118. Танцующая в темноте (Фон Триер)
119. Его зовут Джо (Лоуч)
120. Пятый элемент (Бессон)

Примерные темы реферативных работ или практических письменных заданий:

1. Реферат на тему «Сюрреализм в кино. Андалузский пес».
2. Эссе на тему «Эра великих режиссеров итальянского неореализма»
3. Доклад на тему «Драматургия мизансцены в монтаже. Длина плана»

Вопросы к зачету с оценкой

1. Истоки современного кинематографа.
2. Художественные приемы немого кино.
3. Терминология киноискусства.
4. Эксперименты Л. Кулешова. Крупность кадра.
5. Эйзенштейн и его “монтаж аттракционов”.
6. Принципы режиссуры кино.
7. Драматургия киноповествования.
8. Основные принципы мизансцены.
9. Темпо-ритм в структуре монтажа.
10. Режиссура монтажа как одна из важнейших профессий в кино
11. Развитие монтажа от великого немого кино до наших дней.
12. Стили монтажа в кино.
13. Терминология и графический язык монтажа.
14. Раскадровка и режиссерский сценарий.
15. Работа с материалом. Подготовка к монтажу.
16. Общие закономерности монтажа кадров.
17. Десять принципов монтажа.
18. Черновой монтаж фильма.
19. Взаимодействие монтажера с другими творческими профессиями.

20. Экранный рассказ пластическими образами в монтаже.
21. Наиболее распространенные художественные приемы монтажа.
22. Ассоциативный монтаж.
23. Цветокоррекция в кино как отдельный вид искусства.
24. Клиповый монтаж.
25. Дискретный монтаж.
26. Приемы монтажа музыки в кино.
27. Эстетические и формообразующие функции света.
28. Цветовые стандарты в кино и на телевидении.
29. Параллельный монтаж.
30. Принципы монтажа звука в кино.
31. Звук как инструмент эмоционального восприятия.
32. Свет и его влияние на монтаж кадров.
33. Американский монтаж.

Критерии оценки

«Зачтено» Знание и владение понятийным аппаратом, умение определить место той или иной темы в общем порядке изучения тем по дисциплине. Точное определение круга основных вопросов по теме, умение изложить суть содержания каждого вопроса.

«Не зачтено» Незнание основных понятий, грубые категориальные ошибки, неумение ясно изложить суть основных вопросов.

При определении уровня достижений студентов на зачете необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный развернутый ответ на оставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знания об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики, в том числе собственной.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением Интернет-источников.

Основная литература

1. Кемарская, И.Н. Телевизионный редактор: [учеб. пособие] / И. Н. Кемарская ; Кемарская И.Н. - Москва: Аспект Пресс, 2009. - 194 с. - (Телевизионный мастер-класс).
2. Пол, Д. Цифровое видео: Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / Д. Пол; Пол Дж. - Москва: ДМК Пресс, 2009.
3. Пташинский, В.С. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10: [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / Пташинский В.С. - Москва: ДМК Пресс, 2011. - 271 с.
4. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Ю. Светлакова; Светлакова Е. Ю. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011. - 153 с.

Дополнительная литература

1. Эйзенштейн, С. М. Неравнодушная природа. Т. 1: Чувство кино / С. М. Эйзенштейн. - М.: Музей кино: Эйзенштейн-центр, 2004. - 685, [2] с. ил.
2. Гамалей, В. А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и смонтировать видеофильм на компьютере [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / В. А. Гамалей; Гамалей В.А. - Москва : ДМК Пресс, 2007.
3. Соколов, А. Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: учебник. Ч.1 / А. Г. Соколов. - М. : 625, 2000. - 205 с. : [4] л. ил., схем., прил. - Прил. к журн."625".
4. Соколов, А. Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: учебник. Ч.2 / А. Г. Соколов. - М. : 625, 2000. - 205 с.
5. Соколов, А. Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: учебник. Ч.3 / А. Г. Соколов. - М. Издатель А.Г. Дворников, 2003. - 204 с.
6. Эйзенштейн, С. М. Монтаж / С. М. Эйзенштейн; Рос. гос. архив литературы и искусства. - М.: Музей кино, 2000. - 588,[3]с.
7. Утилова, Н. И. Монтаж / Н. И. Утилова. - М.: Аспект-Пресс, 2004. - 167, [3] с. - (Телевизионный мастер-класс).

Интернет-ресурсы – программное обеспечение.

Интернет-ресурсы и программное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие технические характеристики видеоаппаратуры, появляющейся на рынке.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей