

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Теория и история монтажа:** Программа разработана для курса по профессиональной переподготовке по специальности “Режиссура театра, кино и телевидения” /авт.-сост. (Косолапов Олег Владимирович, киновед, режиссер документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей). М.: АНО ДПО «МИР» 2019. 14 с.

Учебная программа **«Теория и история монтажа»** разработана в соответствии с современными требованиями к специалистам сфера режиссуры театра, кино и телевидения, направлена на формирование специальных компетенций, необходимых для осуществления их профессиональной деятельности.

Программа адресована специалистам с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием по специальности режиссура театра, кино и телевидения, продюсирование в сфере театра, кино и на телевидении, менеджмент культуры.

**Актуальность** **курса.** Знание основных этапов развития теории монтажа является актуальной и необходимой частью профессии режиссерав деятельности учреждений культуры и искусства. Профессиональное применение этих знаний позволит творческим организациям стать конкурентоспособными и успешными на современном рынке культурных услуг.

Данный курс по теории и истории монтажа предназначен для студентов, обучающихся в вузах гуманитарного профиля, в том числе для студентов специализации «Режиссура театра, кино и телевидения» в Мастерской Индивидуальной Режиссуры.

Программа «Теория и история» является разделом программы профессиональной переподготовки «Режиссура театра, кино и телевидения».

**Цель курса** - развить у студентов, будущих кинооператоров, монтажное мышление, дать практическое знание основных правил и законов монтажа, научить профессиональным навыкам работы в кино- и видеомонтажной, дать представление о разных монтажных школах и стилях, воспитать у студентов понимание того, что монтаж, монтажность, монтажная форма фильма определяется в режиссерском сценарии, уточняется на съемке, но окончательный поиск монтажной формы продолжается за монтажным столом, научить студентов объективно видеть киноматериал, все его достоинства и недостатки.

**Задачи курса:**

Изучение данного курса предполагает поэтапное изучение этапов развития искусства монтажа, обзоры, посвященные характеристике творчества и творческого пути западноевропейских и русских режиссеров XVII-XX веков, а также различных кинематографических направлений.

Учитывая, что монтажное мышление воспитывается, прежде всего, путем постижения всех этапов развития монтажа, большое внимание в данном курсе уделено изучению основных монтажных приемов чтобы:

* сформировать понимание развития искусства монтажа
* обучить основным монтажным приемам
* получить практический навык в монтаже
* владеть построением фильма с применением знаний о монтаже

Особенностью курса является логическое продолжение освоения теоретического материала в процессе практической деятельности. Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы.

В учебном процессе предполагается использование компьютерного оборудования с возможностью проекции на экран видео- и аудио-файлов в программе Windows Media Player, практические занятия в рамках производственной практики на действующем производстве.

Для усиления практической ценности обучения, активного применения полученных знаний и актуализации аналитических умений слушателям предлагается к использованию информационно-справочные и поисковые системы, а также разнообразные базы данных.

Программа оснащена списком литературы и интернет-ресурсов.

***Лица, успешно освоившие Программу, должны знать:***

* основные монтажные приемы
* этапы развития искусства монтажа

***Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь:***

* предложить монтажное решение сцены

***Лица, успешно освоившие Программу, должны владеть:***

* искусством монтажа

**Учебный план курса**

**«Теория и история монтажа»**

**Цель:** сформировать у студентов знания о монтаже кинофильма.

**Категория слушателей:** студенты, обучающиеся в вузах гуманитарного профиля, в том числе студенты специализации «Режиссура театра, кино и телевидения» в Мастерской Индивидуальной Режиссуры.

**Срок обучения:** 40 часов, 15 учебных дней.

**Форма обучения:** с отрывом от работы.

**Режим занятий:** 3 учебных часа в день.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ**  | **Всего часов** | **Формы работы** | **Самост.****Работа** |
| **Лекции** | **Практич.****работа** |
| **I** | **Введение в монтаж** | 40 | 36 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** | 40 | 36 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **40** |  |  |  |
|  | **Консультации[[1]](#footnote-0)** | **4** |  |  |  |

**Учебно-тематический план**

курсов повышения квалификации

**по программе «Теория и история монтажа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Названия разделов и тем** | **Всего часов** | **Виды учебных занятий** |
| **лекции** | **семинары** | **Самостоятельная работа** |
| **Раздел 1. Введение в монтаж** |
| Тема 1. Монтаж, как способ мышления | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 2. Кадр – единица монтажа | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Тема 3. Движение | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тема 4. Время и пространство | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 5. Ритм и темп. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тема 6. Внутрикадровый монтаж | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тема 7. Принципы монтажных склеек. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тема8. Звук в монтаже. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 9. Создание образа монтажным путем. | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Тема 10. Жанр и особенности его монтажа. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 11. Монтаж и драматургия фильма. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 12. Монтажные школы и стили. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 13. Монтажный фильм. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Тема 14. Монтаж клипов и рекламных роликов | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тема 15. Монтаж телепередачи. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **36** | **28** | **0** | **8** |

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ТЕМАМ**

**РАЗДЕЛ 1.**

**ВВЕДЕНИЕ В МОНТАЖ**

**Тема 1** Монтаж, как способ мышления

Монтаж, как специфическая особенность и суть кинематографического способа выражения мысли. Монтажная форма в других видах искусств, особенно в литературе. Эволюция искусства монтажа.

**Тема 2** Кадр – единица монтажа

Понятие кинокадра. Крупности планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии фильма. Монтажность и немонтажность кадров в классическом понимании монтажа. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтажная форма фильма.

**Тема 3** Движение

Понятие движения в фильме. движение в пространстве и во времени. Движение действия. Движение мысли. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное. В разных направлениях. Встречное. Движение объекта и движение камеры. Рапидное движение. Ускоренное движение.

**Тема 4** Время и пространство

Время и пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. Линейная последовательность времени. Ретроспектива. Смешение настоящего и прошедшего времени в одном эпизоде, одной сцене. Концентрация пространства.

**Тема 5** Ритм и темп.

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма и темпа монтажного ритма.

**Тема 6** Внутрикадровый монтаж

 От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения.

**Тема 7** Принципы монтажных склеек.

Мягкая склейка, склейка – столкновение. Сцепление монтажных фраз и кусков. Связь между кусками: формальная, смысловая, звуковая, связь психологическая.

**Тема 8** Звук в монтаже.

Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Понятие синхронного звука. Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия шумов. Музыка в фильме и ее разновидности (автрская, бытово-оправданная, синхронная и т.д.) Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом.

**Тема 9** Создание образа монтажным путем.

Монтаж и актер. Акцент актерской игры, акцент эмоционального накопления. Распределение эмоций.

**Тема 10** Жанр и особенности его монтажа.

Комедия. Детектив. Филм-повесть. Фильм-роман. Мелодрама. Репортаж. Документальная драма. Документальная повесть.

**Тема 11** Монтаж и драматургия фильма.

Звук и драматургия фильма. Движение камеры и драматургия фильма.

**Тема 12** Монтажные школы и стили.

Американская. Русская. Европейская. Японская.

**Тема 13** Монтажный фильм.

Этика и особенности монтажа такого фильма. Фильмы Эсфири Шуб. «Обыкновенный фашизм» М.Ромма и теория С.Эйзенштейна «Монтаж аттракционов». Новаторство М.Ромма. Контакт автора фильма со зрителем. Эффеки присутствия на экране сейчас, в данный момент, вместе со зрителем.

**Тема 14** Монтаж клипов и рекламных роликов

. Особенности и достижения. Обновление выразительности монтажной формы.

**Тема 15** Монтаж телепередачи.

Принципы, лежащие в его основе: выразительность, разнообразие, зрелищность.

**Тема 16** Что такое современный монтаж?

Его черты и особенности. В игровом кино. В документальном. Анализ фильмов последних лет.

**ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Разделы и темы для** **самостоятельного изучения** | **Виды и содержание** **самостоятельной работы** |
| **Раздел 1. Введение в МОНТАЖ** |
| **Работа с кадром, построение композиции** | Студенты приобретают навыки работы с кинопленкой, осваивают принципы звукомонтажного стола. Выполняют письменные задания по раскадровке. Монтируют киноролик из чужого материала –3 минуты без звука. Ролик должен быть четким и ясным по мысли. |
| **Вариативность композиции** | Продолжаются практические занятия с пленкой. Студенты монтруют видеоролик из чужого материала в видеомонтажной VHS. Все студенты делают ролик на одном и том же материале. Делают письменные работы и упражнения. |
| **Звуковой монтаж** | Студенты знакомятся со всем процессом создания звукового ряда, звукового образа фильма, речевое озвучание; запись шумов и музыки; работа в фонотеке; сведение шумов, музыки, речи; перезапись. |
|  **Внутрикадровый монтаж** | Студенты снимают однокадровый фильм. |
|  **Клиповый** **монтаж** | Студенты пишут сценарий и снимают видеоклип. Делают подробную монтажную запись фрагмента фильма, который им наиболее интересен. Написание сценариев монтажного и рекламного фильмов.. |

**КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

1. Определение монтажа (цели и задачи).
2. Виды монтажа и их принадлежность телевизионным жанрам.
3. Классификация планов и их применение в монтаже.
4. Движения в кадре: статичная камера, движущаяся, трансфокация.
5. Восприятие зрителем движения в кадре (комфортное и некомфортное восприятие).
6. Мизансцена (определение мизансцены в кадре).
7. Цвет, сочетание цветов, восприятие цвета.
8. Композиция кадра: камера статична и динамична, полнота кадра и его заполнение.
9. Монтаж – законы воздействия на зрителя.
10. Звук в кадре и за кадром (характеристика звуков, последовательность звукового монтажа.
11. Монологи, диалоги, интервью (схема съемки и построение кадра).
12. Подробно о съемках и монтаже интервью (где, когда, кто, сколько???).
13. Просмотр отснятого материала. Монтажный лист: покадровая расшифровка, синхроны.
14. Предварительный монтаж («рыба»). Досъемка.
15. Раскадровка сценария.
16. Чистовой или окончательный монтаж.
17. Озвучание, принципы озвучания.
18. Схема соподчинения.
19. 10 принципов монтажа (назвать), законы или полет фантазии.
20. 1-й. Монтаж по крупности.
21. 2-ой. Монтаж по ориентации в пространстве.
22. 3-ий. Монтаж по направлению движения в кадре.
23. 4-ый. Монтаж по фазе движущегося объекта.
24. 5-ый. Монтаж по темпу движущегося объекта.
25. 6-ой. Монтаж по композиции кадра.
26. 7-ой. Монтаж по свету.
27. 8-ой. Монтаж по цвету.
28. 9-ый. Монтаж по смещению осей съемки.
29. 10-ый. Монтаж по направлению основной движущейся массы.
30. Перебивки, захлесты, стопкадр, длительность кадра, запас кадров и эффекты.
31. Композиция кадра: геометрический центр, свето-композиционный центр, золотое сечение, открытая и закрытая композиция (живопись и экран).
32. История телевизионного вещания.
33. Теория монтажа. Л.В.Кулешов, С.М.Эйзенштейн.
34. История кино- и телевизионных профессий.
35. Параметры телевизионной продукции (характеристика кадра, кол-во кадров, форматы).
36. Последовательность работы с материалом.
37. Аппаратура и кассеты (маркировка и правила обращение с кассетами).
38. Линейный и нелинейный монтаж.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ЛИТЕРАТУРА**

***Основная:***

1. Базен А. Что такое кино Сб. статей М.: 1972.|

2. Балаш Б. О. Становление и сущность нового <искусства М. 1968

3. Вертов Д. Статьи.Дневники. Замыслы, М|: 1966

4. Волкова Л. »Монтаж как выразительное средство художественного фильма. М.; 1976.

5. Вайсфельд И Искусство в движении. Современный кинопроцесс: исследования размышления М. 1981.

6. Выготский Л. Психология искусства. М.:1968

7. Герасимов С. Воспитание кинорежиссёра. :М.: 1978

8. Довженко А Собрание сочинений в 4-х томах. М.1964.

9. Клейман Н Кино как ячейка монтажа «Вопросы киноисскуства в М.: 1968.

10. Козинцев П Собрание сочинений в 5-ти томах.

11.Клер Р.Размышления о кино. М.: 1958.

12. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: 1974.

13. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: 1999.|

14. Лейда Д. Из фильмов фильмы. М.: 1966.

15. Лотман Ю. Структура художественного текста. М 1960.

16. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления; воспоминания; М. 1991

17. Монтегю А. Мир фильма Путеводитель по кино. Л. 1969

18. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. «Вопросы киноискусства» М. 1973.

19. Пудовкин В. Собрание сочинений в 3-х томах. М. 1974.

20. Рейсц К. Техника монтажа. М.: 1965

21. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М. 1980.

22. Трюфф Ф. Кинематограф по Хичкоку. М. 1966

23. Фелдман Д., Фелдман Г., Динамика фильма. М.: 1966

24. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма, М., 1966

25. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-томах. М.: 1964-1971

26. «Теория видеорежиссуры», 1988; «Фатальный **монтаж**», 1989, Борис Юхананов , сайт you-mir.ru

1. Не более 15% от количества часов, выделенных на учебный курс [↑](#footnote-ref-0)