

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры истории и философии, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающихся**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание монтажа как универсального принципа, лежащего в основе создания аудиовизуального произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра.

Задачи дисциплины:

- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;
- сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;
- сформировать умение видеть в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;
- выработать навыки самостоятельно анализировать монтажные решения при создании аудиовизуальных произведений разных жанров, особенности индивидуального «монтажного почерка» режиссера.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в 6-м семестре, является одной из важнейших дисциплин, так как монтаж как творческий и технологический процесс в системе кинопроизводства пронизывает всю работу по созданию фильма. Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессио- нальной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо- производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского	ОПК-5.1 знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных областей экранной культуры и исполнительского искусства ОПК-5.3. умеет формировать стратегию и тактику воплощения проекта на основе знаний теории,

Категория (группа) общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	истории и практики экранного искусства и других областей ОПК-5.4. умеет определять сметную стоимость творческого проекта ОПК-5.5. владеет навыками организации эффективного процесса работы над аудиовизуальным произведением, привлекая квалифицированных специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* категории и положения теории монтажа экранного производства; основные исторические этапы развития теоретических знаний в области монтажа; исторические факты и имена, связанные с формированием современной теории монтажа; основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального производства; художественные и технические средства, используемые в монтаже;
- *уметь* анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения;
- *владеть* навыками взаимодействия с творческим коллективом, техническими специалистами в области монтажа на всех этапах создания аудиовизуального кинопроизведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		5	6
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	60	–	60
Аудиторные занятия всего, в том числе:	60	–	60
Лекции	30	–	30
Практические занятия	30	–	30
2. Самостоятельная работа обучающегося	42	–	42
Промежуточная аттестация – зачет	6	–	6
ИТОГО:	акад.час.	108	108
	з.е.	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ., сем. зан	Самостоят. работа	
Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма	1	–	–	1
Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)	1	–	2	3
Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж	1	–	2	3
Тема 4. Точка съемки, ракурс	1	1	2	4
Тема 5. Композиция кадра	1	1	2	4
Тема 6. Внутрикадровый монтаж	2	2	2	6
Тема 7. Глубинная мизансцена	1	1	2	4
Тема 8. Монтаж по движению	2	2	2	6
Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж	2	2	2	6
Тема 10. Пространство и время	1	1	2	4
Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)	1	–	2	3
Тема 12. Съемка и монтаж диалогов	1	2	2	5
Тема 13. Вертикальный монтаж	2	2	2	6
Тема 14. Параллельный монтаж	2	2	2	6
Тема 15. Перекрестный монтаж	2	2	2	6
Тема 16. Монтаж аттракционов	1	2	2	5
Тема 17. Саспенс	1	2	2	5
Тема 18. Ритм и темп	1	2	2	5
Тема 19. Переходы	1	2	2	5
Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)	1	–	–	1
Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна	1	–	–	1
Тема 22. Экспозиция	1	1	2	4
Тема 23. Финал	1	1	2	4
Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)	1	2	2	5
Промежуточная аттестация – зачет				6
Итого	30	30	42	108

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма

Понятие монтажа. Монтаж как метод творческого мышления, одно из главных средств создания произведения искусства, выразительное средство киноискусства. Монтаж в литературе, живописи, театре, архитектуре, музыке. Специфические

особенности киномонтажа и психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.

Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)

Понятие «план» в монтаже. Виды планы: общий, средний, крупный и деталь. Их назначение.

Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.

Роль детали в монтаже для раскрытия главной мысли, создания времени, климата. Сюжетные детали.

Перебивка как монтажный план, позволяющий в любой момент прервать действие и вернуться к нему обратно через некоторое время.

Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж

Определение кадра как отрезка пленки, экспонированного от включения камеры до ее выключения.

Понятие «кадрик» (прямоугольник с неподвижным фотографическим изображением). Его использование при монтаже.

Футаж – маркировка пленки и ее дальнейшее использование.

Режиссерский сценарий. Монтажная раскадровка литературного сценария (на примере фрагмента из фильма).

Тема 4. Точка съемки, ракурс

Понятие ракурса. Уместность использования того или иного ракурса.

Тема 5. Композиция кадра

Композиция кадра – способ построения кадра. Композиция как способ управления вниманием зрителя.

Тема 6. Внутрикадровый монтаж

Внутрикадровый монтаж – смена кадров без склейки. Ощущение реального времени и реального пространства с помощью внутрикадрового монтажа.

Движение камеры. Мотивировки движения камеры. Отъезды и наезды, их влияние на дальнейшее развитие действия, а также как способ воздействия режиссера на видение зрителя.

Тема 7. Глубинная мизансцена

Глубинная мизансцена – внутрикадровый монтаж или смена планов в пределах одного кадра при неподвижной камере.

М. Ромм о глубинной мизансцене. Использование глубинной мизансцены (на примере фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн»).

Тема 8. Монтаж по движению

Значение движения в кадре для динамики самой камеры. О сохранении направления движения.

Три способа движения камеры:

- 1) изменение планов в пределах одного кадра;
- 2) съемка разными планами;
- 3) съемка с помощью движения актера.

Зависимость скорости наезда камеры от настроения и темпа сцены (примеры из фильмов).

Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж

Дискретный монтаж – результат монтажного метода съемки. Решающее значение художественного творчества при монтажном методе съемки.

Возвратный монтаж. Монтаж воспоминаний. Монтаж нарушающий хронологический порядок. Показ внутреннего зрительного ряда (ассоциаций) психического процесса. Просмотр примеров из фильмов.

Тема 10. Пространство и время

Сочетание пространства и времени в экранном мире. Время сжатое, реальное и растянутое. Рапид и ускоренная съемка.

Понятие искусственной топографии. Сложение разрозненных объектов в иллюзию единого пространства.

Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)

Эффект Л. Кулешова. Появление нового смысла от сопоставления двух кадров, поставленных рядом, при монтаже фильма.

Изменение эмоционального воздействия на зрителя простой перестановкой планов. Искусственно созданное пространство.

Тема 12. Съемка и монтаж диалогов

Схемы съемки сцен, построенных на диалоге. «Восьмерка». «Треугольник». Задачи режиссера и монтажера при монтаже эпизодов, построенных на диалоге. Ось взаимодействия.

Тема 13. Вертикальный монтаж

Приход звука в кино и связанная с этим теория вертикального монтажа С. Эйзенштейна. Звукозрительный контрапункт и подходы к его воплощению.

Тема 14. Параллельный монтаж

Параллельный монтаж как способ монтажа, при котором два (а иногда и несколько) действия ведутся «единым фронтом», чтобы с помощью сопоставления придать им новое значение (на примере из фильмов).

Тема 15. Перекрестный монтаж

Перекрестный монтаж – монтаж, при котором который используется как параллельное действие, так и воспоминания. Применение перекрестного монтажа для выражения драматической общности (на примере фильмов).

Тема 16. Монтаж аттракционов

Теория С. Эйзенштейна о монтаже аттракционов как агрессивном моменте театра, опытно выверенном, рассчитанном на определенное эмоциональное потрясение.

М. Ромм о монтаже аттракционов.

Просмотр примеров из фильмов Ф. Феллини.

Тема 17. Саспенс

А. Хичкок о саспенсе. Саспенс открытый, закрытый. Особенности монтажа при саспенсе (на примере фильма А. Хичкока «Психо»).

Тема 18. Ритм и темп

Ритм как один из решающих моментов в киноповествовании. Увязка чередования кадров с ритмом музыкального сопровождения, темпом речи в диалогах или монологах. Зависимость длины кадра от их содержания и насыщенности событий, положения в эпизоде.

Тема 19. Переходы

Переходы от эпизода к эпизоду (наплывы, затемнения, смазки и т.д.). Переходы как связь кадров между собой. Обычная смена планов. Затемнение – завершение эпизода. Наплыв – замена одного плана другим с помощью наложения нового плана. Скольжение, вытеснение, двойная экспозиция. Монтажный скачок как художественный прием. Просмотр примеров из фильмов.

Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)

В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.

Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна

С. Эйзенштейн – один из основоположников теории и практики монтажного кино. Понимание монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, «строения вещей», образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.

Место монтажа в программах обучения кинорежиссеров С. Эйзенштейна: «Граните кинонауки» (1928 г.), «Программе преподавания теории и практики кинорежиссуры» (1936 г.). Просмотр фильма о немом и звуковом монтаже.

Тема 22. Экспозиция

Значение экспозиции. Монтаж экспозиции. Просмотр примеров из фильмов.

Тема 23. Финал

Концовка фильма. Открытый и закрытый финалы. Просмотр примеров из фильмов.

Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)

Негатив ИЗО, позитив ИЗО, негатив ФОНО, печать копии Проекционный аппарат, сдвиг ФОНО на 20 кадров.

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практические занятия по дисциплине предусматривают просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждения по темам теоретического курса.

Программа просмотров фильмов или отрывков соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов отражает теоретические и практические аспекты монтажа, знакомит обучающихся с основными методами, приемами, правилами и технологиями монтажа аудиовизуального произведения, представляет примеры наиболее интересных монтажных решений.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- задания по различным разделам теории и практики монтажа;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения

программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
4. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
5. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
6. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
8. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
9. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
10. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
11. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
12. Монтегю А. Мир фильма. – Л.: Искусство, 1969.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
21. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
22. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
23. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
24. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
25. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
26. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
27. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. ВГИК, 1980
28. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
29. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
30. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
2. Митта А. Кино между адом и раем. Изд. 2-ое. – М., 2012.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
6. Листов В. От архитектуры и кино. – М., 1985.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы дисциплины включает:

Монтажный комплекс

Комплект мебели для преподавателя – 1

Стол ученический - 6

Стул – 25

Стол компьютерный - 10

Доска учебная – 1

Персональный компьютер с монитором, периферией и программным обеспечением PHILIPS – 10

Персональный компьютер с монитором и периферией, программным обеспечением ACER - 1

Мультимедиа экран – 1

Камера Arri Amiga с объективом Arri Alura Zoom Fujinon 30-80mm/T2.8 – 1

Камера Blackmagic Ursa Mini 4K с байонетом EF - 1