

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)

**ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
СФЕРЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГИК

В.С. Малышев

(подпись)

» _____ 20__ г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«Основы компьютерного монтажа и создания спецэффектов.
Методический практикум по применению компьютерных
программ Adobe Premiere Pro и Avid Media Composer»**

Москва – 2019

1. Цель реализации программы

Целью образовательной программы является расширение диапазона практических навыков в области компьютерного монтажа и создания спецэффектов. В процессе обучения слушатели получают возможность освоить на практике технологию работы с изображением и звуком с использованием компьютерных программ Adobe Premiere Pro и Avid Media Composer, позволяющих осуществлять монтаж видео и звуковых файлов, и приобрести навыки созданию спецэффектов, титров, корректировке цвета.

Задачи образовательной программы:

- освоение слушателями широкого диапазона возможностей компьютерных монтажных программ, навыков компьютерного монтажа рабочего материала и создания спецэффектов;
- освоение опыта ведущих мастеров в области компьютерного монтажа и создания спецэффектов.

2. Требования к результатам обучения

Планируемые результаты обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен **знать:**

- способы использования различных приёмов компьютерного монтажа;
- технологию проведения подготовительных работ и методику сбора рабочего материала для компьютерного монтажа;
- технологию и методы компьютерного монтажа и создания специальных эффектов;
- успешные практики использования компьютерного монтажа и создания спецэффектов при создании аудиовизуальных произведений;

уметь:

- создавать стилистически цельную монтажную концепцию аудиовизуального произведения, воплощать идею произведения с помощью современных цифровых инструментов и специальных эффектов;
- использовать разнообразные приемы компьютерного монтажа и специальных эффектов в процессе создания аудиовизуального произведения;

иметь практический опыт:

- работы с использованием современных профессиональных монтажных программ;
- создания титров, осуществления цветовой и тональной коррекции изображения, микширования звука и создания аудио и видеоэффектов, замены фона и смоделированных синтетических объектов в монтажную композицию.

Проектируемые результаты обучения:

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК	Способность создавать стилистически цельную монтажную концепцию аудиовизуального произведения, воплощать идею произведения с помощью современных цифровых инструментов и спецэффектов
ПК	Способность самостоятельной работы с современными профессиональными монтажными программами

3. Содержание программы:

Учебный план
 программы повышения квалификации
**«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНТАЖА И СОЗДАНИЕ
 СПЕЦЭФФЕКТОВ. Методический практикум по применению
 компьютерных программ Adobe Premiere Pro и Avid Media
 Composer»**

Категория слушателей – специалисты в области аудиовизуального производства, преподаватели профильных образовательных организаций высшего образования, среднего и дополнительного профессионального образования.

Срок обучения – 36 часов.

Форма обучения – очная, очная с применением дистанционных технологий.

№ п/п	Наименование разделов	Всего час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1.	Монтаж - как выразительное и изобразительное средство киноповествования. Знакомство с основными монтажными теориями и	8	4	4

	принципами построения аудиовизуального произведения.			
2.	Знакомство с компьютерными монтажными программами и тенденциями в программном обеспечении AvidMediaComposer, AdobePremierePro.	10		10
3.	Изучение основных этапов обработки изображения. Взаимосвязь монтажа визуального ряда и цветокоррекции. Специальные визуальные эффекты при построении монтажной композиции. Звуковой дизайн сцены, эпизода, фильма.	8		8
4.	Работа с компьютерными программами монтажа в создании мультимедийных сцен и композиций: полиэкран, хромакей, треккинг, маски, создание монтажных переходов. Обзор эффектов и графических возможностей программы.	8		8
5.	Итоговая аттестация	2		2
6.	Всего	36	4	32

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНТАЖА И СОЗДАНИЕ СПЕЦЭФФЕКТОВ. Методический практикум по применению компьютерных программ Adobe Premiere Pro и Avid Media Composer»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего , час.	В том числе	
			лекции и	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	Монтаж - как выразительное и изобразительное средство киноповествования. Знакомство с основными монтажными теориями и принципами построения аудиовизуального произведения.	8	4	4
1.1.	Основные этапы развития теории и практики монтажа в экранном повествовании. Формирование аудиовизуального искусства и образного	8	4	4

	языка современных медиа посредством эволюции монтажных форм. Синтетическая реальность в цифровом искусстве, интерактивность новых медиа.			
2.	Знакомство с компьютерными монтажными программами и тенденциями в программном обеспечении Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer.	10		10
2.1.	Знакомство и практическое изучение компьютерной монтажной программы и ее программным обеспечением Avid Media Composer.	4		4
2.2.	Знакомство и практическое изучение компьютерной монтажной программы и ее программным обеспечением Adobe Premiere Pro.	4		4
2.3.	Освоение принципов и приемов нелинейного монтажа в техническом и творческом аспекте создания аудиовизуальных произведений.	2		2
3.	Изучение основных этапов обработки изображения. Взаимосвязь монтажа визуального ряда и цветокоррекции. Специальные визуальные эффекты.	8		8
3.1.	Создание титров. Анимация статических изображений.	4		4
3.2.	Встроенные и сторонние специальные эффекты монтажных программ. Работа с основными и дополнительными опциями в составе пакета программ Adobe CS. Звуковой дизайн сцены, эпизода, фильма.	4		4
4.	Работа с компьютерными программами монтажа в создании мультимедийных сцен и композиций: полиэкран, хромакей, треккинг, маски.	8		8
4.1.	Работа с хромакеем и виртуальными фонами. Обзор эффектов и графических возможностей программы.	4		4
4.2.	Работа с масками, треккинг, полиэкран. Создание монтажных переходов.	4		4
	Итоговая аттестация	2		2

Учебная программа
повышения квалификации
**«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНТАЖА И СОЗДАНИЕ
СПЕЦЭФФЕКТОВ. Методический практикум по применению компьютерных
программ Adobe Premiere Pro и Avid Media Composer»**

Раздел 1. Монтаж - как выразительное и изобразительное средство киноповествования. Знакомство с основными монтажными теориями и принципами построения аудиовизуального произведения. (8 час.)

Тема 1.1. Основные этапы развития теории и практики монтажа в экранном повествовании. Формирование аудиовизуального искусства и образного языка современных медиа посредством эволюции монтажных форм. Синтетическая реальность в цифровом искусстве, интерактивность новых медиа. (8 час.)

Раздел 2. Знакомство с компьютерными монтажными программами и тенденциями в программном обеспечении Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer. (10 час.)

Тема 2.1. Знакомство и практическое изучение компьютерной монтажной программы и с ее программным обеспечением Avid Media Composer. (4 час.)

Тема 2.2. Знакомство и практическое изучение компьютерной монтажной программы и с ее программным обеспечением Adobe Premiere Pro. (4 час.)

Тема 2.3. Освоение принципов и приемов нелинейного монтажа в техническом и творческом аспекте создания аудиовизуальных произведений. (2 час.)

Раздел 3. Изучение основных этапов обработки изображения. Взаимосвязь монтажа визуального ряда и цветокоррекции. Специальные визуальные эффекты. (8 час.)

Тема 3.1. Создание титров. Анимация статических изображений. (4 час.)

Тема 3.2. Встроенные и сторонние специальные эффекты монтажных программ. Работа с основными и дополнительными опциями в составе пакета программ Adobe CS. Звуковой дизайн сцены, эпизода, фильма. (4 час.)

Раздел 4. Работа с компьютерными программами монтажа в создании мультимедийных сцен: полиэкранный, хромакей, треккинг, маски. (8 час.)

Тема 4.1. Работа с хромакеем и виртуальными фонами. Обзор эффектов и графических возможностей программы. (4 час.)

Тема 4. 2. Работа с масками, треккинг, полиэкрэн. Создание монтажных переходов. (4 час.)

Практические занятия

Практические занятия являются основной формой обучения по программе «Основы компьютерного монтажа и создание спецэффектов. Методический практикум по применению компьютерных программ Adobe Premiere Pro и Avid Media Composer». Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных компьютерных программах.

Методический практикум открывает новые возможности в воплощении авторского решения в экранном повествовании при создании аудиовизуального образа. Обучение осуществляется путем работы слушателей над несколькими последовательными заданиями с постепенным усложнением задач монтажного построения.

Перечень практических работ

	Наименование практических занятий
1.1.	Основные этапы развития теории и практики монтажа в экранном повествовании. Формирование аудиовизуального искусства и образного языка современных медиа посредством эволюции монтажных форм. Синтетическая реальность в цифровом искусстве, интерактивность новых медиа. (4 часа)
2.1.	Изучение возможностей компьютерной монтажной программы и программного обеспечения Avid Media Composer. Способы организации материала, форматы и кодеки. Работа с файлами, монтаж видео и работа со звуковыми файлами. (4 часа)
2.2.	Изучение возможностей компьютерной монтажной программы и программного обеспечения Adobe Premiere Pro. Способы организации материала, форматы и кодеки. Работа с файлами, монтаж видео и работа со звуковыми файлами. (4 часа)
2.3.	Освоение принципов и приемов нелинейного монтажа в техническом и творческом аспекте создания аудиовизуальных произведений. (2 часа)
3.1.	Создание титров. Наложение титров с использованием альфа-канала. Анимация статических изображений. (4 часа)
3.2.	Встроенные и сторонние специальные эффекты монтажных программ. Работа с основными и дополнительными опциями в составе пакета программ Adobe CS. Звуковой дизайн сцены, эпизода, фильма. (4 часа)
4.1.	Монтаж сцен с хромакеем и виртуальными фонами. Обзор эффектов и графических возможностей программы. (4 часа)
4.2.	Работа с масками в композиции, треккинг, полиэкрэн. Создание монтажных переходов. (4 часа)

5.	Итоговая аттестация: создание ролика из предоставленного аудиовизуального материала. (2 часа)
-----------	---

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
1014	лекция	<p>Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>- системный диск – SSD 254Gb</p> <p>- жесткий диск – SATA 1Tb</p> <p>-</p> <p>графическая карта MSI GeForce GTX 1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>- операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG 25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD 215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>- Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)</p>
1015	практические занятия	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Наушники SennheiserHD215 - HDMISwitcherVS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -AdobeCC 2018(лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -MicrosoftOffice 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 10 компьютеров -KasperskyEndpointSecurity 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 10 компьютеров
1017	практические работы	<p><i>Компьютеры, компьютерные программы</i></p> <p>ПлазменнаяпанельLGLEDTV 75' (189 см.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. <p>Конфигурация системного блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb - графическаякартаMSIGeForceGTX1070 (memory 8 GbGDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - МониторLG25UM58-P - НаушникиSennheiserHD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -AdobeCC 2018(лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DSMax, Maya 2018(лицензия ВГИКА от 2019 года)-
<i>С применением дистанционных образовательных технологий</i>	Лекция, практические занятия	<p><i>Оборудование для дистанционного обучения в специализированных лабораториях, обеспечивающее проведение занятий с включением показа (фрагментов фильмов, мультимедийных материалов), предоставление слушателям методических материалов, включая видеозаписи лекций.</i></p> <p>Съемка лекционных и практических занятий.</p>

5. Учебно-методическое обеспечение программы

5.1. Основная литература:

- Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры, М., 1999
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, СПб., 2000
- Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, М., Триумф, 1996
- Ромм М. Избранные произв. В 3-х томах, М., Искусство, 1980
- Саппак В. Телевидение и мы, М., 1988
- Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., Искусство, 1954-61
- Станиславский К. – Чехов М., М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
- Тарковский А. Уроки режиссуры, М., 1993
- Теплиц Е. Кино и телевидение в США, М., 1996
- Феллини Ф. Деталь фильм, М., Искусство, 1984
- Чаплин Ч. О себе и своем творчестве в 2-х томах, М., Искусство, 1990
- Эйзенштейн С. Избранные произв. В 6-ти томах, М., Искусство, 1964-71
- Журнал «625».

5.2. Дополнительная литература:

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей, М., 1972
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства, М., 1968
3. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966
4. Выготский Л. Психология искусства. М., 1968
5. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1964
6. Клер Р. Размышления о кино. М., 1958
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М., 1999
9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. Сб., М., 1999
10. Листов В. От архитектуры и кино. Сб., М., 1985
11. Лотман Ю. Структура художественного текста. М., 1960
12. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства. М., 1973
13. Рейсц К. Техника киномонтажа. М., 1965
14. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981

15. Ромм М. Вопросы киномонтажа. М., 1969
16. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М., 1973
17. Журнал «Цифровое видео».

5.3. Интернет-источники

[http:// www.625-net.ru](http://www.625-net.ru)

<http://www.osp.ru/pcworld/1996/09/138.htm>

<http://www.digitalvideo.ru/various.htm>

<http://nle.ixbt.com/>

<http://videodesign.narod.ru/>

<http://library.thinkquest.org/C001464/>

<http://www.yorku.ca/eye/intro.htm>

6. Перечень информационных технологий.

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

7. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачёта по результатам выполнения практического задания по основным разделам программ: Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro.

Оценка осуществляется на основе зачетной системы (зачтено/не зачтено). Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оценку (зачтено) по основным разделам программы, выносимым на зачет.

Перечень практических заданий, выносимых на зачет, приведен в приложении 1.

Итоговая монтажная работа должна продемонстрировать приобретенные навыки создания аудиовизуального построения, изобразительное и звуковое решение, использование анимации и специальных эффектов с помощью компьютерных программ: Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro.

Фонд оценочных средств

зачет	незачет
Выполненная творческая работа по заданной теме и оригинальность авторской идеи. Использование инструментария монтажной программы и специальных эффектов.	Отсутствие творческой работы (ролика). Невозможность работы в компьютерной монтажной программе.
Создание монтажного повествования (ролика).	Низкое качество монтажного повествования (ролика), несоответствие требованиям к выполнению работы.
Активность обучающегося на занятиях	Пропуски занятий по неуважительной причине.

7. Составитель программы:

Е.Г. Яременко, режиссер, доцент, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК.

8. Преподаватели, реализующие программу:

№ п/п	Ф.И.О., должность, звание преподавателя	Номера реализуемых тем
1.	Яременко Е.Г., режиссер, доцент, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК	Тема 1.1.
2.	Соколов С.М., художник, режиссер, профессор, зав. кафедрой анимации и компьютерной графики ВГИК	Тема 4.1.
3.	Гусарова А.А. ст. преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики ВГИК	Тема 2.2. Тема 2.3. Тема 3.2.
4.	Ерофеева В.С. ст. преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики ВГИК	Тема 2.1. Тема 3.2.
5.	Добрынин О.В. ст. преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики ВГИК	Тема 4.2. Тема 3.1.

Перечень практических заданий
по образовательной программе ПК «**ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО**
МОНТАЖА И СОЗДАНИЕ СПЕЦЭФФЕКТОВ. Методический практикум по
применению компьютерных программ Adobe Premiere Pro и Avid Media
Composer», выносимых на аттестацию (зачет).

Тема	Практические задания, выносимые на аттестацию
2.1	Импорт, экспорт и обработка видео. Преобразование форматов видеоизображения. Основные форматы видео и кодирование файлов. Основные принципы работы в монтажных программах: Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro. (0, 5 часа)
3.1.	Создание титров. Наложение титров с использованием альфа-канала. Анимация статических изображений. (0, 5 часа)
3.2.	Встроенные и сторонние специальные эффекты монтажных программ. Работа с основными и дополнительными опциями в составе пакета программ Adobe CS. Звуковой дизайн сцены, эпизода, фильма. (0, 5 часа)
4.1., 4.2.	Монтаж сцен с хромакеем и виртуальными фонами. Обзор эффектов и графических возможностей программы. Работа с масками в композиции, треккинг, полиэкран. Создание монтажных переходов. (0, 5 часа)