МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «Основы монтажа»

для направления подготовки 42.03.02 Журналистика

При выполнении задания «Немой этюд» обратите внимание на то, что в нем не должно быть диалогови описание звуков.

Также следует избегать техницизмов вроде «камера движется за героем», перечисления крупности планов. Необходимо писать немой этюд как литературное произведение, рассказ, описание всего, что происходит, описание людей, деталей и т. п. словами.

При раскадровке можно пользоваться готовыми шаблонами или программами.

Раскадровка – это схематическое (графическое) изображение кадров, планирование вашего проекта, позволяющее заранее представить действия актеров, окружающую их обстановку, костюмы, монтажные фразы, расположение и движение камер, а также необходимое световое оборудование. Создание раскадровки – такой же важный этап в препродакшне, как и написание сценария.

Для чего нужна раскадровка:

1) сэкономить время на площадке, продумав заранее снимаемые кадры, необходимую технику, передвижения и т. д.;

2) найти общий язык со съемочной группой;

3) проверить насколько монтажны будущие кадры и избавиться от ненужных планов;

4) «продать» идею вашего проекта продюсеру или заказчику;

5) сделать превизуализацию для оператора, монтажера, художника компьютерной графики и звукорежиссера.

Где рисовать раскадровку

Для того, чтобы вашу раскадровку было удобно использовать во время съемок, лучше нарисовать её на обыкновенном листе А4, согнув его пополам и начертив на каждой стороне по восемь прямоугольников в формате 16:9 (или 6 «квадратов» 4:3, если вы вдруг решили снимать по старинке), не забывая оставлять под каждым кадром пространство для подписей. В результате на одном листе у вас поместится 32 кадра, и вы всегда сможете подкладывать дополнительные страницы в получившуюся книжечку. Если лень рисовать границы кадров, можно распечатать какой-либо из шаблонов, набрав в поисковике «Story board template». Особо продвинутые эстеты могут купить блокнот Moleskine Storyboard или нарисовать кадры в какой-нибудь другой записной книжке, однако, как показывает практика, на съемках не очень удобно пользоваться подобными блокнотами – они громоздкие, в них сложнее отыскать нужный кадр.

Специальные программы для создания раскадровок

Если у вас достаточно времени и вы предпочитаете рисовать на компьютере, можно использовать специальные программы. При создании двухмерных раскадровок можно использовать встроенные шаблоны изображений персонажей и предметов, которые можно добавлять в кадр, поворачивать и перемещать как угодно. Самый популярный инструмент – программа Celtx, это предпродакшмедиасистема, в которой можно создавать сценарии, добавлять локейшены, прописывать характеры персонажей, музыку и в том числе рисовать раскадровки. Более продвинутые программы – Toon Boom Storyboard, Story Board Quick & Storyboard Artist, Springboard и инструменты Art Rage. Программы по созданию трехмерных раскадровок позволяют выставлять точные положения героев, предметов, свет, угол обзора камеры, что помогает максимально правдоподобно смоделировать сцену. Для подобных раскадровок вы можете использовать такие профессиональные программы, как Frame Forge 3D Studio, Maya или Poser.

Список режиссеров, фильмы которых обязательны для понимания развития визуального языка:

1. Ингмар Бергман
2. Андрей Тарковский
3. Лев Кулешов
4. Сергей Эйзенштейн
5. Дзига Вертов
6. Федерико Феллини
7. Паоло Сорентино
8. Стэнли Кубрик
9. Уэс Анднрсон
10. Кристофер Нолан
11. Стивен Спилберг
12. Братья Коэн
13. Альфред Хичкок
14. Мартин Скорсезе
15. Дэвид Финчер
16. Квентин Тарантино
17. Дэвид Линч
18. Джим Джармуш
19. Алексей Баоабонов
20. Андрей Звягинцев
21. Вуди Аллен
22. Бернардо Бертолуччи
23. Алексей Герман
24. Тим Бёртон
25. ХаяоМиядзаки

Ссылки на полезные ресурсы:

https://tvkinoradio.ru/article/article4199-10-knig-dlya-rezhisserov-montazha

http://www.vgik.info / – сайт Всероссийского государственного университета Кинематографии им. С. А. Герасимова.

http://kinoart.ru/ – сайт журнала «Искусство кино».

http://www.kinozapiski.ru – сайт журнала «Киноведческие записки».

http://seance.ru / – сайт журнала «Сеанс».

http://www.eisenstein.ru/ – сайт «Эйзенштейн.ру» (журнал «Кинопроцесс»).

www.niikino.ru – сайт Научно-исследовательского центра киноискусства.

Дополнительная литература:

1. Абдуллаева З. Постдок. Игровое/неигровое. М.: НЛО, 2011.

2. Андронникова М. И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма. М.: Искусство, 1980.

3. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966.

4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура С, 2007.

5. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: Изд-во иностранной литературы, 1974.

6. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994.

7. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М.: АСТ, Астрель, 2003.

8. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.

9. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968.

10. Барабаш Н.А. Телевидение и театр. Игры постмодернизма. М.: КомКнига, 2010.

11. Богословская К. Телегерой – кто он? // Искусство кино. 2012. № 3.

12. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.

13. Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии. М.: Праксис, 2014.

14. Вайсфельд И. В. Кино как вид искусства. М.: Знание, 1983.

15. Вейцман Е. Очерки философии кино. М.: Искусство, 1978.

16. Вендерс В. Логика изображения. М.: Б&К, 2003.

17. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966.

18. Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. М.: Искусство, 1986.

19. Вишневский В., Михайлов П. Летопись российского кино: 1863-1929. М.: Материк, 2004.

20. Власов М. П. Виды и жанры киноискусства. М.: Знание, 1976.

21. Гавришина О. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности». М.: Новое литературное обозрение, 2011.

22. Гаскель Э. Голливуд на дому. Снимаем цифровое кино. М.: Питер, 2006.

23. Гинзбург С. С. Очерки теории кино. М.: Искусство, 1974.

24. Годар Жан-Люк. Сборник. М.: Гийом, 1991.

25. Голдовская М. Е. Человек крупным планом. Заметки теледокументалиста. М.: Искусство, 1981.

26. Головня А. Д. Мастерство кинооператора. М.: Искусство, 1974.

27. Горюнова Н. А. Художественно-выразительные средства экрана. М.: Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000.

28. Грегори Р. Л. Разумный глаз. Как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях. М.: Едиториал УРСС, 2003.

29. Грей Г. Кино: визуальная антропология. М.: НЛО, 2014.
30. Громов Е. С. Кинооператор Анатолий Головня. Фильмы. Свидетельства. Размышления. М.: Искусство, 1980.
31. Громов Е. С. Л. В. Кулешов. М.: Искусство, 1984.
32. Делез Ж. Кино. М.: AdMarginem, 2004.
33. Дворниченко О. И. Гармония фильма. М.: Москва, 1981.
34. Джошуа П. Цифровое видео: Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу. М.: ДМК Пресс, 2008.
35. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001.
36. Дон Б. Соува 125 запрещенных фильмов. Цензурная история мирового кинематографа. М.: Ультра. Культура, 2008.
37. Дробашенко С. В. Экран и жизнь. О художественном образе в документальном фильме. М.: Искусство, 1962.
38. Дубровский Э. А. Остановись, мгновение! Очерки драматургии неигрового фильма. М.: Искусство, 1982.
39. Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб.: Алетейя, 2010.
40. Ефимов Э. М. Замысел — фильм — зритель. М.: Искусство, 1987.
41. Жабский М. И., Тарасов К. А., Фохт-Бабушкин Ю. У. Кино в современном обществе: функции, воздействие, востребованность. М.: НИИ киноискусства Министерства культуры РФ, 2000.
42. Жанры кино: Сб. статей. М.: Искусство, 1979.
43. Ждан В. Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. М.: Искусство, 1986.
44. Зверева В.В. «Настоящая жизнь в телевизоре»: Исследования современной медиакультуры. М.: Изд-во РГГУ, 2012.
45. Звук в кино: Сб. статей // Киноведческие записки. 1992. № 15.
46. Иванов В. В. Эстетика Эйзенштейна // Иванов В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I. М.: Языки русской культуры, 1998.
47. Иванова В., Мыльникова В. Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919). М.: НЛО, 2002.
48. Изволов Н. Что такое кадр? // Искусство кино. 2000. № 9.
49. Ильин Р. Изобразительные ресурсы экрана. М.: Искусство, 1973.
50. Искусствометрия. Методы точных наук и семиотика: Антология. М.: Либроком, 2009.
51. Иттен И. Основы цвета. М.: Д. Аронов, 2007.
52. Казарян Р. Акустическое опосредование кадра // Киноведческие записки. 1992. № 13.
53. Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. М: Лимбус пресс, Изд-во К. Тублина, 2008.
54. Качерович А. Звук в фильме. М.: Искусство, 1966.
55. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: учеб. пособие. М.: Академический проект, Культура, 2008.
56. Киттлер Ф. Оптические медиа. М.: Логос/Гнозис, 2009.
57. Клейман Н. Кадр как ячейка монтажа // Вопросы киноискусства: сб. статей. 1968. № 11.
58. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
59. Кузнецов И., Позин В. Создание фильма на компьютере. М.: Питер, 2007.
60. Кулешов Л. В. Статьи и материалы. М.: Искусство, 1979.

61. Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. М.: НЛО, 2009.
62. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээстираамат, 1973.
63. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин: «Александра», 1994.
64. Лоусон Д. Фильм — творческий процесс, или язык и структура фильма. М.: Искусство, 1965.
65. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003.
66. Мартыненко Ю. Я. Документальное киноискусство. М.: Знание, 1979.
67. Мартен М. Язык кино. М.: Искусство, 1959.
68. Медынский С. Компонуем кадр. М.: Искусство, 1992.
69. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010.
70. Митта А. Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М.: Зебра Е, 2005.
71. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино / Отв. ред. Б. В. Раушенбах. М.: Наука, 1988.
72. Муратов С. Культурная контрреволюция. ТВ: ликвидация документального кино // Искусство кино. 2012. № 6.
73. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М.: Искусство, 1971.
74. Нечай О. Ф. Ракурсы. О телевизионной коммуникации и эстетике. М.: Искусство, 1990.
75. Новикова А.А. Телевидение и театр. Пересечения закономерностей. М.: Едиториал УРСС, 2010.
76. Новикова А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
77. Нуркова В. В. Зеркало с памятью. М.: РГГУ, 2006.
78. Окунев Г. С. Основы монтажа: учеб.-метод. пособие. СПб.: Санкт-Петерб. академия культуры, 1998.
79. Омон Ж., Бергала А., Мари М., Верне М. Эстетика фильма. М.: НЛО, 2012.
80. Пол Дж. Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу. М.: ДМК Пресс, 2008.
81. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. М.: БПСК, 1981.
82. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. М.: РОССПЭН, 2010.
83. Раппопорт С. К. От художника — к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М.: Советский художник, 1978.
84. Рейсц К. Монтаж фильма // Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1960.
85. Ривкин М. Ю. Я люблю видеомонтаж. М.: Только для взрослых, 2004.
86. Розенталь А. Создание кино и видеофильма как увлекательный бизнес. М.: Триумф, ЭРА, 2000.
87. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
88. Рошаль Л. Дзига Вертов. М.: Искусство, 1982.
89. Синецкий Д. Видеокамеры и видеосъемка. Практическое руководство. М: Международное агентство «A.D.&T», 1998.
90. Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб.: Изд. дом «Петрополис», 2009.
91. Соколов И. История изобретения кинематографа. М.: Искусство, 1960.

92. Сосна Н. Фотография и образ: Визуальное, непрозрачное, призрачное. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
93. Строение фильма: Сб. / Сост. К. Разлогов. М.: Радуга, 1985.
94. Тарковский А. А. О кинообразе // Искусство кино. 1979. № 3.
95. Тарковский А. А. Перед новыми задачами // Искусство кино. 1977. № 7.
96. Тарковский А. А. Уроки режиссуры. М.: ВИППК, 1993.
97. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. М.: Искусство, 1972.
98. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
99. Фелдман Дж. и Г. Динамика фильма. М.: Искусство, 1959.
100. Феллини Ф. Делать фильм. М.: Искусство, 1984.
101. Филиппов С. А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. М.: АльмаАнима, 2006.
102. Фомин А. В. Монтажный стол // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. М.: Советская энциклопедия, 1981.
103. Фотография: проблемы поэтики. М.: ЛКИ, 2008.
104. Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, ГПО «Истоки», 1992.
105. Фриман М. Спецэффекты в цифровой фотографии. М.: Омега, 2006.
106. Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино. М.: НЛО, 2010.
107. Черневич Е. В. Язык графического дизайна: материалы к методике художественного конструирования. М.: ВНИИТЭ, 1975.
108. Что такое язык кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1989.
109. Шилова И. Заметки о звуковом решении фильма. М.: ВНИИ киноискусства, 1986.
110. Шкловский В. О законах кино // Новое литературное обозрение. 2014. № 4.
111. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учеб. М.: Логос, 2007.
112. Эблан Д. Цифровая съемка и режиссура. М.: Вильямс, 2005.
113. Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
114. Экранная культура. Теоретические проблемы: сб. статей / отв. ред. К. Э. Разлогов; сост. В. О. Чистякова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.

Методические материалы утверждены на совместном заседании кафедр массовых коммуникаций и теории и истории журналистики (протокол № 6 от 02.09.2020)