

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

Искусство монтажа: путь фильма от первого кадра до кинотеатра

Виртуальная книжная выставка

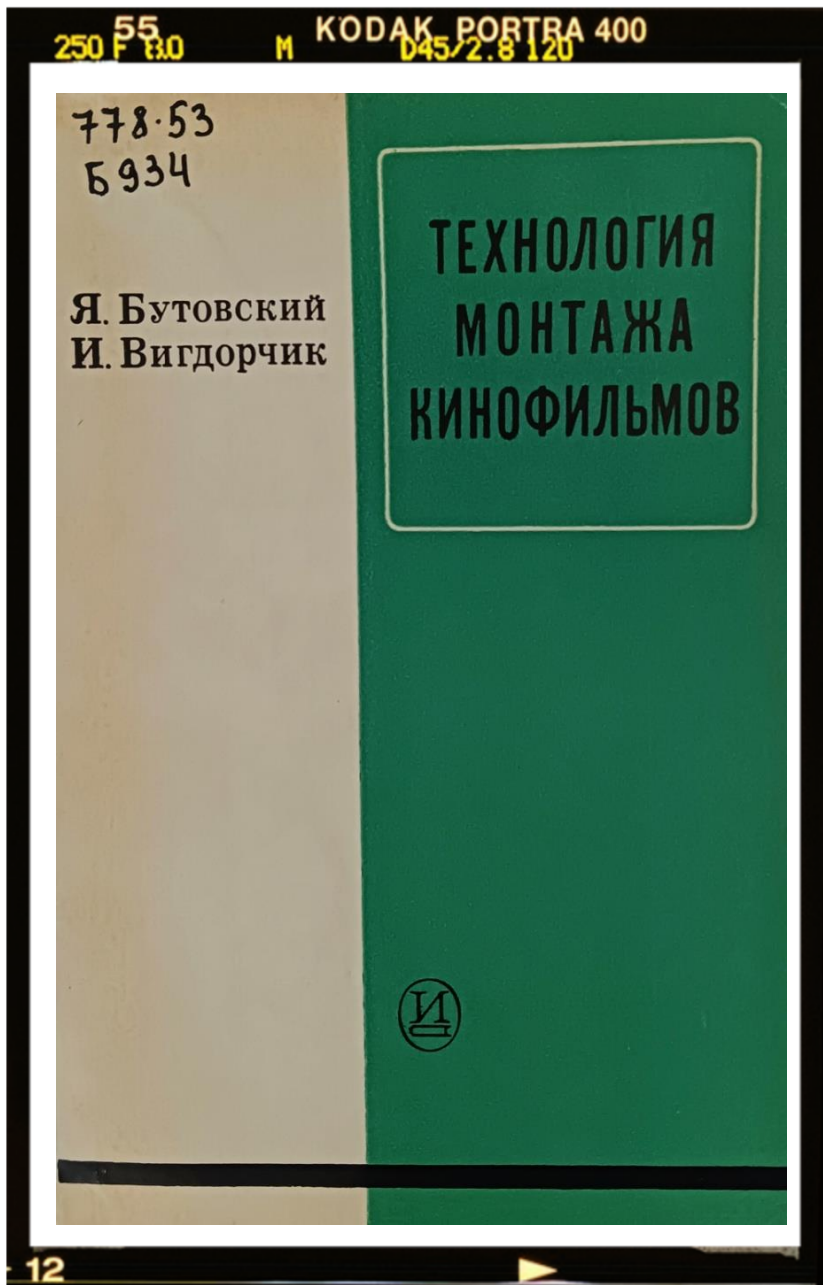
Симферополь
2023 г.

Монтаж – это не просто беспорядочная склейка кадров киноленты, а один из важнейших этапов создания фильма. Именно искусство монтажа, по словам великого советского режиссера С. Эйзенштейна, помогает зрителю переживать «динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал его автор».

Технология монтажа

778.53

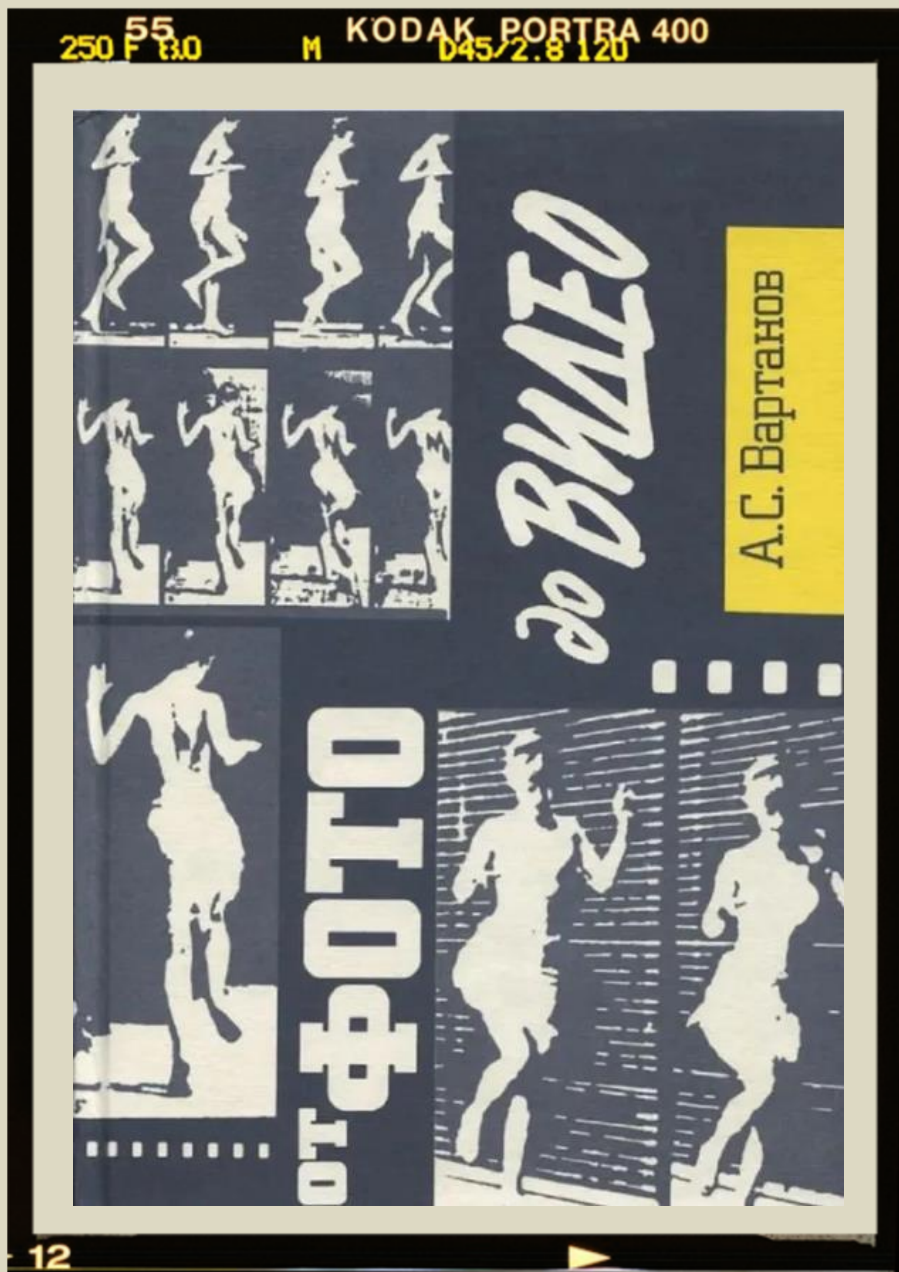
Б 934

Бутовский Я. Л. Технология монтажа кинофильмов / Я. Л. Бутовский, И. В. Вигдорчик. – Москва : [б. и.], 1968. – 127 с.

«Наша книга посвящена технической стороне монтажа. Её задача – последовательно изложить технологический процесс и практические приёмы монтажа фильмов, обобщив опыт, накопленный кино- и телестудиями.

Основное внимание сосредоточено на технологии монтажа художественного фильма, так как она является самой сложной и охватывает почти все монтажные операции, применяемые при монтаже любых видов фильмов».

Из предисловия к изданию

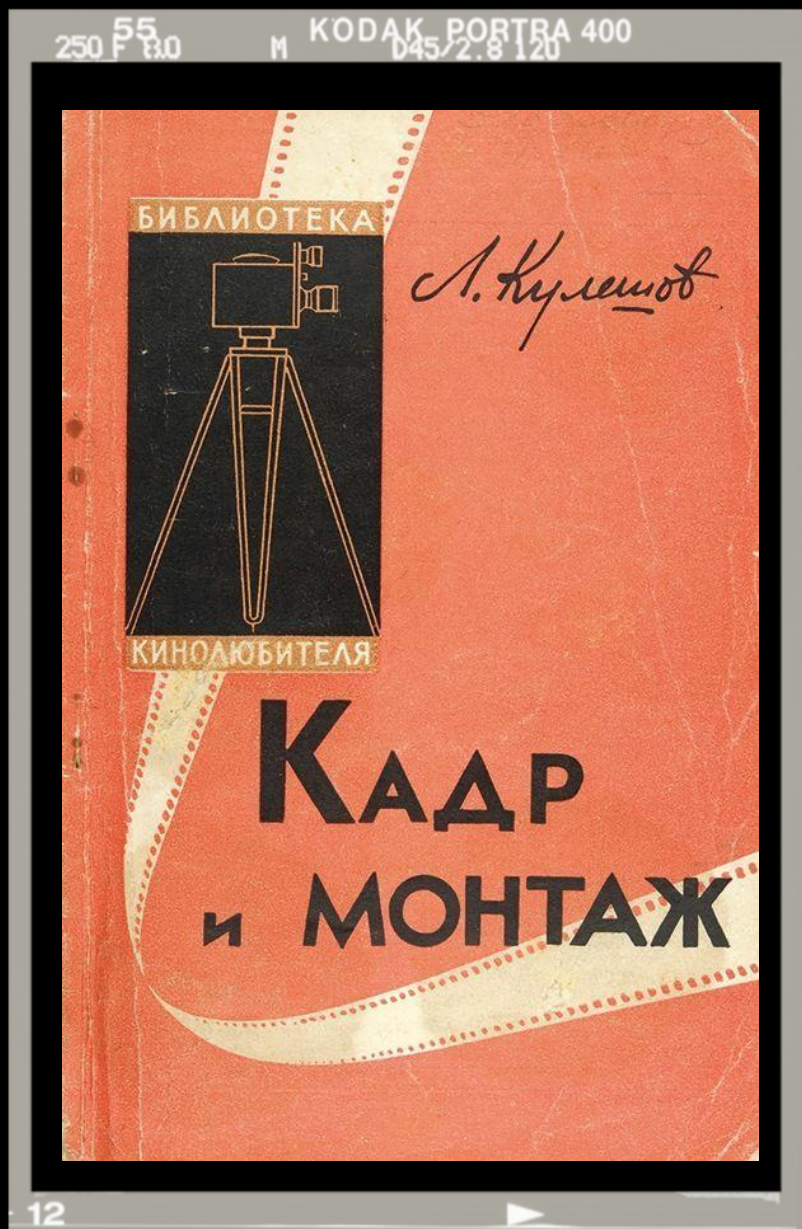

Вартанов А. С. От фото до видео /
А. С. Вартанов; [Ред. Е. С. Сабашникова].
– Москва : Искусство, 1996. – 220 с. –
ISBN 5-210-2524-1.

Фотография предшественница кино,
родилась полтора века назад,
и в книге рассказаны интересные
факты из истории этих технических
видов искусства.

В книге рассказывается также
о выразительных средствах
телевидения и видео, об этих новейших
электронных искусствах. Книга –
своеобразный путеводитель
в мире технических искусств.

Аннотация издательства

778.5
К 901

Кулешов Л. В. Кадр и монтаж.
Кн. 1 / Л. В. Кулешов. –
Москва : [б. и.], 1961. – 88 с.

<...>

Эта книжка является
одним
из подготовленных
выпусков для
кинолюбителей
и посвящена одному
из самых важных разделов
работы кинорежиссера
и кинооператора – кадру
и монтажу.

Предисловие автора

55
250 F 1:1.0

M KODAK PORTRA 400
D45/2.8 120

778.5С
Л 381

Т. ЛЕВЧУК
В. ИЛЬЯШЕНКО

КИНО РЕЖИССУРА

778.5С

Л 381

Левчук Т. В. Кинорежиссура /
Т. В. Левчук, В. В. Ильяшенко. –
Киев : Мистецтво, 1981. – 243 с.

Книга народного артиста СССР
кинорежиссера Т. В. Левчука
и кинорежиссера
В. В. Ильяшенко комплексно
рассматривает все
стороны режиссерской
деятельности в кино.
К авторскому тексту приложена
специальная хрестоматия,
в которой собраны важнейшие
высказывания классиков
советского и зарубежного кино
по вопросам режиссуры.

Аннотация издательства

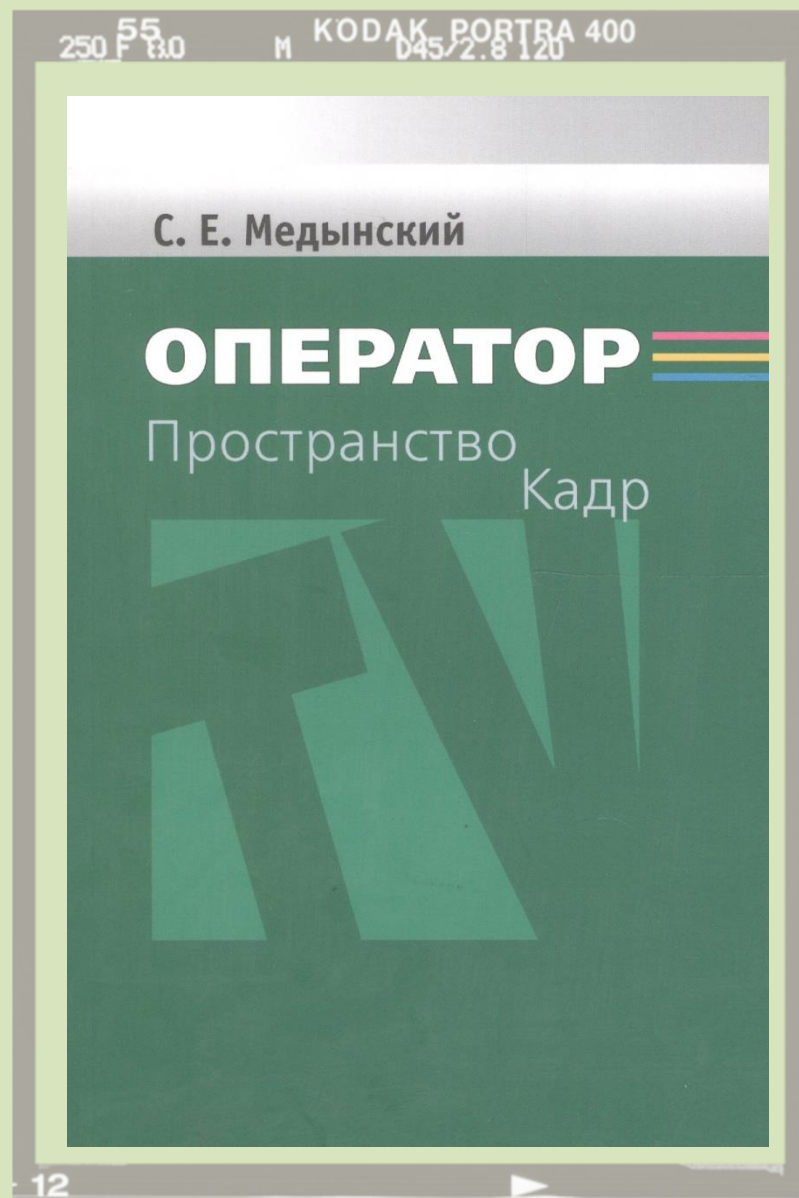
778.53.047(075.8)

М 427

Медынский С. Е. Оператор :
пространство. Кадр / С. Е. Медынский.
– Москва : Аспект Пресс, 2017. – 111 с. :
ил. – ISBN 978-5-7567-0820-2.

В книге дан творческий анализ одного из операторских приёмов – панорамирования. Обоснованы и систематизированы принципы использования панорам различного типа, прокомментированы результаты их применения. Помимо теоретических положений автором даны советы по технологии использования приёмов в зависимости от поставленных творческих задач, стоящих перед съёмочной группой.

Аннотация издательства

791.623.1

М 528

Мёрч Уолтер. Искусство монтажа / Уолтер Мёрч ; перевод с английского Л. Алексеевой. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2021. – 222 с. : фот. – (Мастер сцены). – ISBN 978-5-04-106185-2.

У вас в руках книга-легенда, входящая в золотой фонд литературы о кинематографе. Ее автор Уолтер Мёрч – прославленный мэтр Голливуда, опытнейший режиссер монтажа и блестящий рассказчик. В книге Уолтера Мёрча вы найдете кладезь полезной, увлекательной и удивительной информации, посвященной работе над фильмом на этапе постпродакшена. Это пособие пригодится не только профессионалам, но и тем, кто хочет увидеть магию кино изнутри.

Аннотация издательства

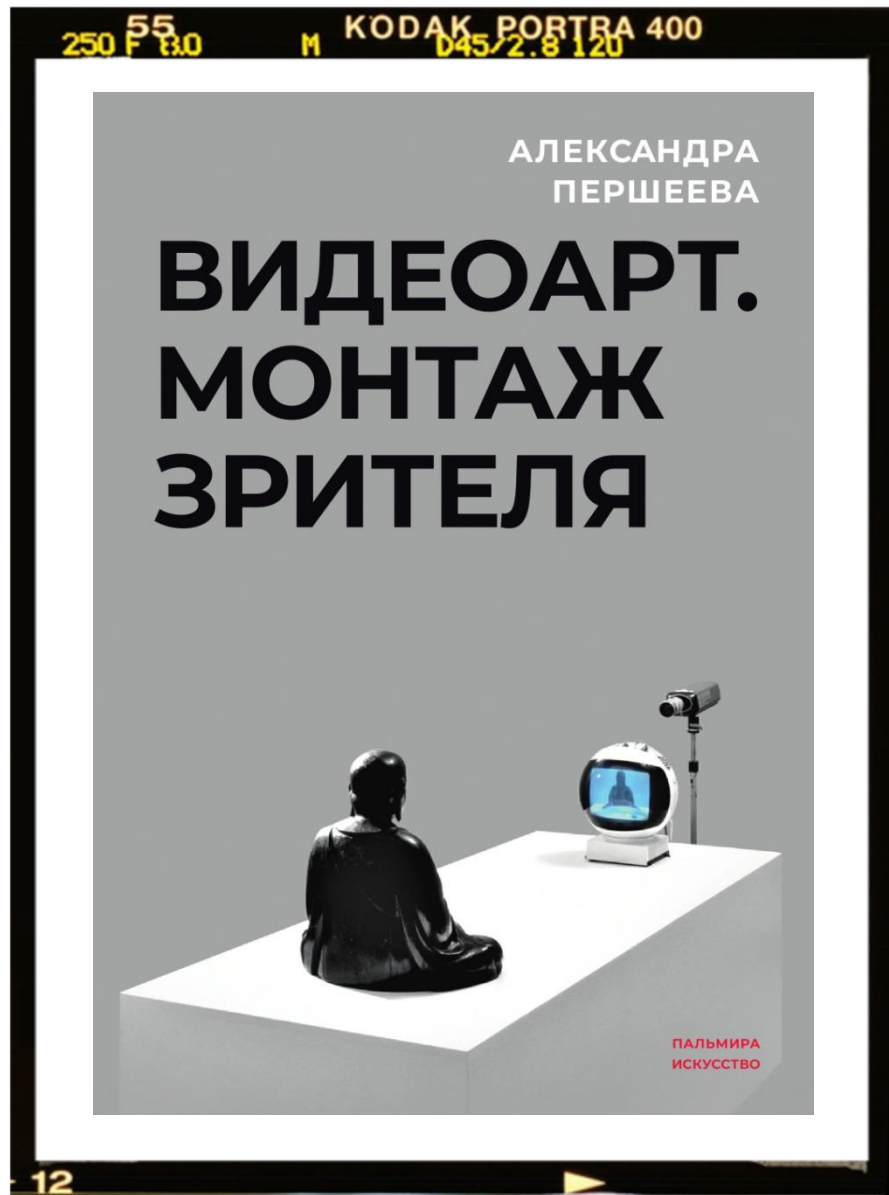
778.582-028.23

П 279

Першеева А. Д. Видеоарт. Монтаж зрителя / Александра Першеева. – Москва ; Санкт-Петербург : Пальмира: Т8 Издательские технологии, 2020. – 419 с. : ил. – (Пальмира – искусство). – ISBN 978-5-517-02091-8.

Александра Першеева показывает, как с помощью монтажа оказывается возможно сталкивать между собой только образы, но и целые дискурсивные поля, как на стыке кадров возникают смыслы, а при совмещении экранов – выстраиваются миры. Каждая из глав книги посвящена одному из типов монтажа, рассказывается о его возникновении и функционировании в экранной культуре, а затем об экспериментах художников, меняющих ставшие привычными способы «монтажного мышления».

Аннотация издательства

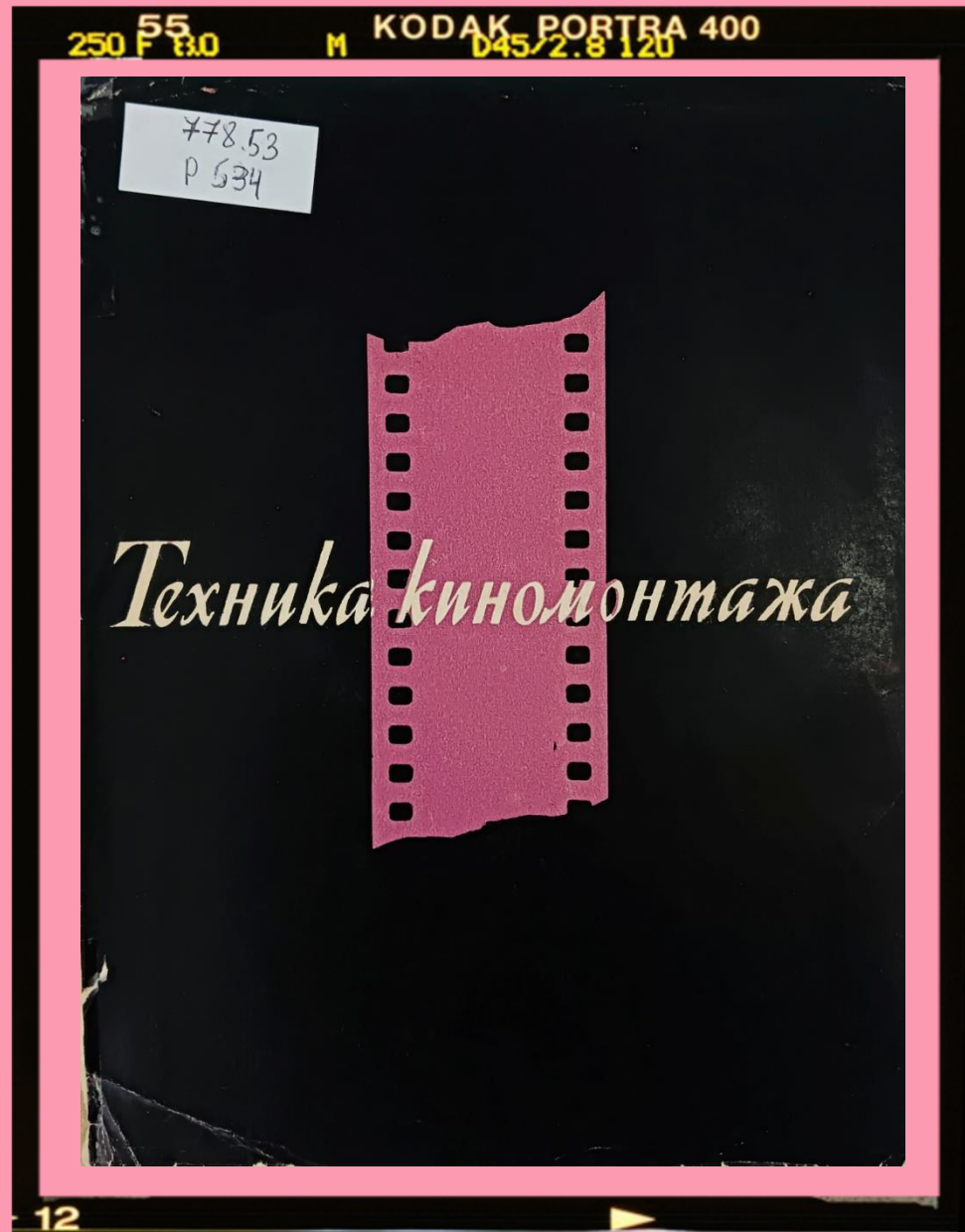
778.53

Р 534

Рейсц К. Техника киномонтажа /
К. Рейсц. – Москва : [б. и.], 1960. – : ил.
– Б. ц.

<...> В результате содружества
нескольких энтузиастов была
создана книга о монтаже
кинофильма, состоящая из трёх
разделов. Первый
и третий разделы посвящены
общим вопросам, второй
знакомит с практическими
приемами монтажа. В основе его
лежит практический опыт
известных мастеров кино,
подкрепленный соответствующим
теоретическим анализом.

Из предисловия к изданию

778.5(092)

Р 702

Ромм М. Беседы о кинорежиссуре /
М. Ромм. – Москва : [б. и.], 1975. – 287 с.

Выдающийся советский кинорежиссер, народный артист СССР М. И. Ромм принадлежит к числу тех создателей кинофильмов, которые вместе с их постановкой создавали и сам советский кинематограф. Безраздельно влюбленный в экранное искусство, Ромм стремился раскрыть все его возможности, все особенности, все грани... Пятнадцать поставленных им фильмов – это настоящий учебник режиссуры: они учат мыслить, учат профессии.

Аннотация издательства

791.623.1

Ч-18

Чанг Джастин. Профессия: режиссер киномонтажа / Джастин Чанг ; [перевод с английского И. Карнаушко]. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 191 с. : фот. цв. – (FilmCraft). – ISBN 978-5-386-07076-2.

Работа режиссера монтажа начинается тогда, когда съемки заканчиваются.

Всё, что в конечном итоге увидит на экране зритель, будет результатом его труда, его умения комбинировать отснятый материал, изменять последовательность кадров, создавать

неожиданные стыковки, или выстраивать плавное повествование.

Прочтя книгу, где шестнадцать выдающихся мастеров делятся своим уникальным опытом, читатель получит полное представление о профессии режиссера киномонтажа.

Аннотация издательства

Эйзенштейн С. М. За кадром. Ключевые работы по теории кино / С. М. Эйзенштейн. – Москва : Гаудеамус : Академический проект, 2016. – 727 с. : ил. – (Технологии культуры). – ISBN 978-5-8291-1963-8.

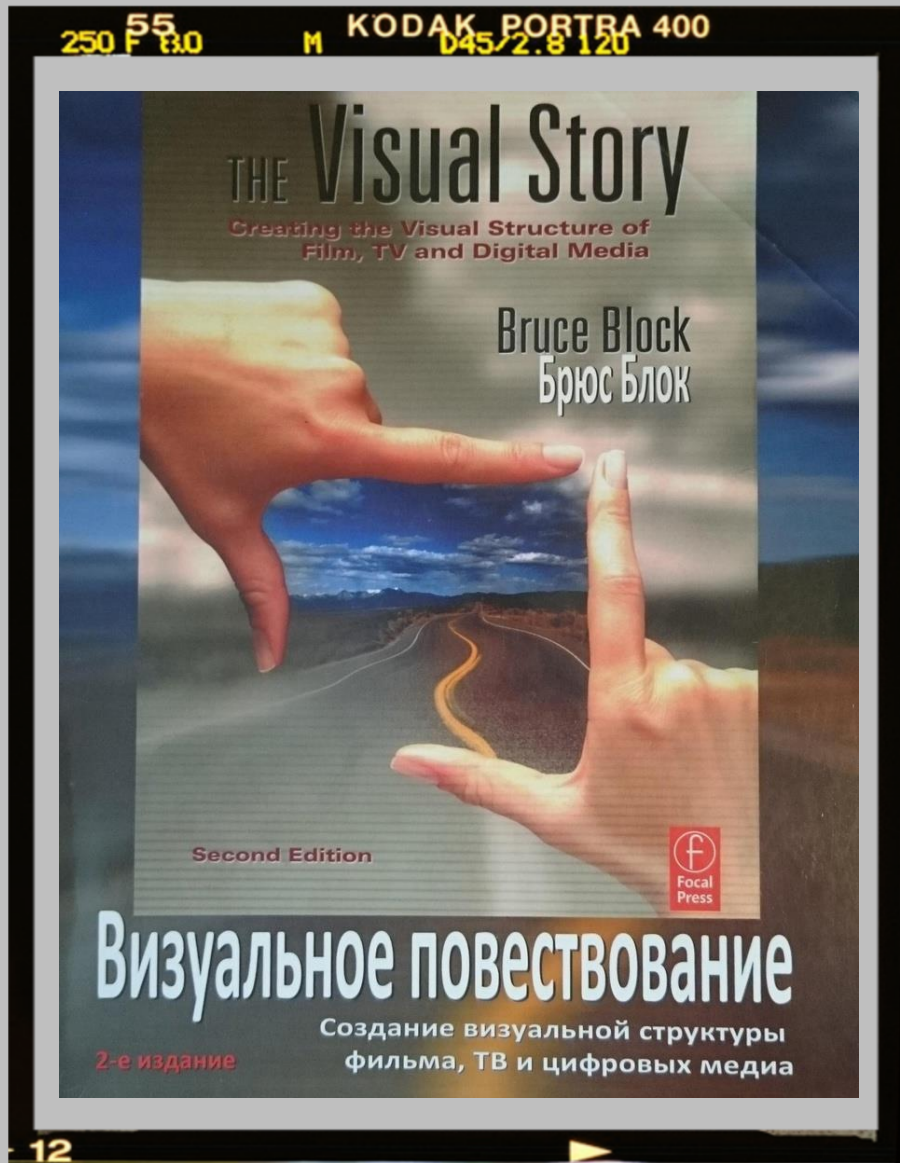
В данное издание включены ключевые работы С. М. Эйзенштейна по теории кино, отражающие его неустанные поиски в сфере режиссерского искусства, начиная с ранних театральных постановок и заканчивая разработками звукозрительного и цветового решения его поздних киношедевров, «Александра Невского» и «Ивана Грозного» («Вертикальный монтаж», 1940, «Цветовое кино», 1948). Художник и теоретик необычайно широкого размаха, Эйзенштейн остаётся не только одним из классиков отечественного кино, но и исследователем новых технических возможностей визуальных искусств, решения и находки которого не устарели до сих пор.

Аннотация издательства

КИНОПРОИЗВОДСТВО

7.01

Б 701

Блок Брюс. Визуальное повествование : создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа / Брюс Блок ; [перевод с английского Ю. Чиликиной ; под ред. В. Монетова, М. Казючица]. – 2-е изд. – Москва : ГИТР, 2012. – 319 с. : ил. – ISBN 978-5-94237-037-4.

В книге известного американского специалиста Брюса Блока рассматриваются базовые принципы организации визуального повествования, которое является основой для кинематографа, телевидения, цифровых медиа.

Опираясь на богатый иллюстративный материал, автор даёт ясную и логичную разработку компонентов визуальной структуры: пространства, линии, формы, тона, цвета, движения и ритма.

Аннотация издательства

791.62

В 676

Волкова Ю. С. Сними свой первый фильм! : мастер-классы от экспертов киноиндустрии, которые тоже были новичками / Юлия Волкова. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2020. – 190 с. – (Мастер сцены). – ISBN 978-5-04-113934-6.

Эта книга для тех, кто делает первые шаги в кинопроизводстве. Профессионалы индустрии, такие как сценарист фильмов «Лёд» и «Лёд 2» Андрей Золотарев, режиссёр «72 метра» Владимир Хотиненко, продюсер «Питер FM» Елена Гликман, режиссер монтажа фильма «Метро» Дарья Гладышева и другие вспоминают свои дебютные работы и делятся опытом с будущими коллегами.

Аннотация издательства

791(47+57)(091)

К 712

Косинова М. И. Как снять шедевр : история создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР «Иваново детство», «Андрей Рублев» / Марина Косинова, Валерий Фомин. – Москва : Канон+, 2016. – 591 с. : ил. – (Академия кино). – ISBN 978-5-88373-465-5.

Первая фундаментальная публикация документов об истории создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР и ставших классикой русского мирового кино. В книге впервые воспроизводится самый широкий спектр документации, по-новому раскрывающей ход работы великого режиссёра над своими фильмам «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Это авторские заявки Тарковского, редакторские заключения и отзывы инстанций на литературные и режиссёрские сценарии, стенограммы обсуждений фильмов на разных стадиях их создания и т. д.

Аннотация издательства

791.61

К 658

Коппола Фрэнсис Форд. Живое кино :
секреты, техника, приемы / Фрэнсис Форд
Коппола ; [перевод с английского К.
Артамоновой]. – Москва : Альпина Паблишер,
2018. – 249 с. : ил. – ISBN 978-5-9614-7083-3.

По мнению Фрэнсиса Форда Коппола,
будущее кинематографа – за новой формой
искусства, которое он назвал «живое кино».

Такой фильм, снятый одним дублем,
в режиме реального времени, с элементами
сценической постановки и использованием
новейших технологий, по уверению автора,
даст режиссерам больше творческой свободы,
а зрителям – ощущение, что они смотрят
кино прямо в процессе его создания.

В этой книге Коппола рассказывает
о трудностях, с которыми столкнулся
при подготовке и съемках «живого кино»,
размышляет об особенностях работы
с актерами и построения кадра.

Аннотация издательства

250 F 55 3.0

M KODAK PORTRA 400
D45/2.8 120

ПРОДЮСЕРСТВО

ОСНОВЫ ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

791.075(075.8)

О-753

Основы кинопроизводства : техника
и технология : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по специальности «Продюсерство» / под
ред.

В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. – Москва
: ЮНИТИ, 2019. – 286 с. : ил. –
(Продюсерство). – ISBN 978-5-238-02969-6.

Рассматриваются основные технические
и технологические аспекты реализации
кинопроекта. Раскрываются современные
тенденции использования технических
средств, включая работу
со звуком и изображением
в цифровых форматах. Особое внимание
уделяется созданию визуальных эффектов
как составляющей части кинопроектов
и практике создания
проектов в стереоформатах.

Аннотация издательства

Спасибо за внимание!

Ждем вас по адресу: г. Симферополь,
ул. Набережная им. 60-летия СССР,
29-А

телефон: (3652) 608-644

выходной день – пятница

franco@crimealib.ru

vk.com/iskusstvo_lib

**Презентацию подготовила библиотекарь I категории отдела
документов по искусству Козлова В. А.**