

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Анализ современного фильма»**

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: заочная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 19,4 час.
самостоятельная работа: 124,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	9,10
посещение учебных занятий, активная работа на занятии	9,10
тест	9,10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «Анализ современного фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинопроизводство» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Бакиров Д.В., доцент кафедры драматургии и киноведения

Рецензент(ы):

Поздняков А.Н., эксперт-консультант, АО «Киностудия «Ленфильм», Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

изучить теоретические основы и сформировать практические навыки анализа фильмов, особенностей экранной интерпретации произведений литературы и искусства в практике современного кинематографа.

Задачи дисциплины:

1. Изучить современные методы и подходы к анализу фильмов.
2. Проанализировать особенности экранной интерпретации произведений литературы в практике современного кинематографа.
3. Сформировать навыки анализа современных фильмов различных жанров и форматов.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

- Фестивальный менеджмент
- Форматы и жанры в кино
- Стратегический менеджмент
- Основы менеджмента
- Ознакомительная практика
- Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
 - Визуальные эффекты в кино и на телевидении
 - Организация Post Production
 - Основы управления дистрибуторской и кинотеатральной деятельностью
 - Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
 - Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
 - Преддипломная практика
 - Компьютерная графика в кино

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-1 — Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-1.1 — Анализирует поставленные задачи, определяя основные этапы их решения.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-3 — Способен понимать закономерности развития киноиндустрии и специфику выразительных средств различных видов искусств.

ПК-3.1 — Использует при реализации творческих замыслов знания теории искусств, закономерностей развития киноиндустрии.

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-3 — Способен понимать закономерности развития киноиндустрии и специфику выразительных средств различных видов искусств.

ПК-3.2 — Ориентируется в жанрах, форматах, технологических платформах передачи художественного контента, способен понимать запросы зрительской аудитории.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 19,4 час.

самостоятельная работа: 124,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	Итого
Лекции	0	0	0
Лекции установочные	2	0	2
Лекции с использованием ДОТ	0	2	2
Практические установочные	2	0	2
Практические с использованием ДОТ	0	10	10
Консультации	0	3	3
Самостоятельная работа	32	87	119
Самостоятельная работа во время сессии	0	5,6	5,6
Итого	36	107,6	143,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Композиция фильма.

Тема 1. 1. Основные элементы фильма и способы их организации.

Основные элементы драматургии: завязка, экспозиция, кульминация и развязка; пролог и эпилог. Клип как структурная единица фильма. Сюжетная линия. Способы организации сюжетных линий в фильме. Линейный и неллинейный типы повествования. Функциональные элементы фильма: эпизод, сцена, кадр и монтажный кадр. Основы монтажа. Темп и ритм повествования. Проблемы адаптации литературных произведений для экрана. Специфика организации повествования в современном кинематографе. Трейлер современного фильма и его значение.

Раздел 2. Композиция кадра.

Тема 2. 1. Элементы композиции кадра и ее основные задачи.

Значение кадра для сцены, эпизода, фильма. Объект, фон и деталь в кадре. Расположение деталей и главного объекта. Тон фона и освещенность кадра. Крупность плана. Окружение и линии в композиции. Детали на дальнем плане. Специфика кадрирования крупного плана.

Расположение линий окружения. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве. Специфика кадрирования в 3D-кинематографе.

Раздел 3. Пространство и время в фильме.

Тема 3. 1. Пространственно-временная организация сюжета.

Натура и интерьер. Способы перехода из природы и интерьер. Значение декораций. Способы организации времени в фильме. Монтаж как способ управления экранным временем. Способы создания экранной топологии. Моделирование пространства в цифровом кинематографе.

Раздел 4. Эпизод в фильме.

Тема 4. 1. Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов.

Строение и внутренняя драматургия эпизода. Способы организации законченных эпизодов. Проблемы с монтажом эпизодов. Специфика монтажа, связанная с низкой разрешающей способностью видеоизображения. Специфика организации эпизодов в современном кинематографе.

Раздел 5. Камера и предкамерное пространство.

Тема 5. 1. Перспектива, ракурс и точка зрения камеры.

Строение кадра с учетом правил композиции, цветовой и световой гармонии, передачи пространства на плоскости. Ракурс как средство художественной выразительности. Особенности съемки статичной и движущейся камерой. Значение точки зрения камеры для организации повествования.

Раздел 6. Цвет и свет в фильме.

Тема 6. 1. Цвет и свет как средства художественной выразительности.

Технические аспекты освещения в фильме: диапазон яркости, контрастность, освещение кадров при нелинейном монтаже, шумы квантования, типы освещения. Возможности и правила цветокоррекции. Значение света и цвета для сюжета фильма. Свет и цвет как элементы художественного образа. Специфика цвета и света в аналоговом, видео и цифровом изображении.

Тема 6. 2. Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.

Как фестивали формируют современную политику кино. Фестивали и прокат. Каннский фестиваль и тенденции в кино. Венецианский МКФ.

Виды экранизации: прямая экранизация, по мотивам, общая киноадаптация. Так видит Голливуд. Идеи правят миром.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Композиция фильма.	2	0	0	0	0	0	0
1.1	Основные элементы фильма и способы их организации.	2	0	0	0	0	0	0 *
2	Композиция кадра.	0	0	0	2	0	0	0
2.1	Элементы композиции кадра и ее основные задачи.	0	0	0	2	0	0	0 *
3	Пространство и время в фильме.	0	2	0	0	0	0	2
3.1	Пространственно-временная организация сюжета.	0	2	0	0	0	0	2
4	Эпизод в фильме.	0	0	0	0	3	0	3
4.1	Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов.	0	0	0	0	3	0	3
5	Камера и предкамерное пространство.	0	0	0	0	3	0	3
5.1	Перспектива, ракурс и точка зрения камеры.	0	0	0	0	3	0	3
6	Цвет и свет в фильме.	0	0	0	0	4	0	4
6.1	Цвет и свет как средства художественной выразительности.	0	0	0	0	0	0	0 *
6.2	Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.	0	0	0	0	4	0	4
	ВСЕГО	2	2	0	2	10	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Анализ современного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Анализ современного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Анализ современного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	9,10
посещение учебных занятий, активная работа на занятии	9,10
тест	9,10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада (9 семестр):

1. Современные игровые фильмы, выражающие основные тенденции построения сценария.
2. Современные фильмы, созданные при использовании новейших технологий.
3. Фильмы, выражающие современные тенденции «новой волны» кино Турции и Ирана.
4. Жанровое и авторское кино Японии, Китая и Южной Кореи.
5. Современные фильмы американского кино.
6. Документальные фильмы, имевших успех в мировом прокате в 2000-х гг.
7. Основные тенденции современного мирового кинематографа 1990-2010 гг.

Примерный список тем для доклада (10 семестр):

1. Фильмы-лауреаты МФК за последние 10 лет.
2. Датская «Догма», ее мастера, программа и реальность. Документальная стилистика и острое жанровое решение.
3. Новая географии кинематографа: неореализм современного иранского и турецкого кино в сочетании с орнаментальностью восточной изобразительной формы.
4. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Франции.
5. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Италии.
6. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Германии.
7. Новые тенденции в развитии кино Скандинавии.
8. Особенности драматургии современного американского кино.
9. Жанровые поиски.
10. Установка на развлекательный фильм.
11. Особое развитие спецэффектов, трюков, технология ЗД.

Примеры тестовых заданий:

1. Элементы архитектоники – это...
 - а) общая структура киносценария
 - б) стилистическое построение фильма
 - в) большие части произведения, являющиеся этапами развития его идеи (тезис-антитезис-синтез)

d) детали в фильме, которые влияют на повествование

2. Сценаристы являются авторами (2 ответа):

- a) рассказов, романов, повестей
- b) рекламных роликов, телепередач, фильмов
- c) компьютерных игр
- d) стихотворений, поэм

3. Киносценарий – это драматическая история, рассказанная на языке ...:

- a) поэзии
- b) кинематографа
- c) прозы
- d) литературы

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Список вопросов к зачету:

- 1. Отечественное кино современности
- 2. Новинки современного мирового кинематографа Последние достижения кино-драматургии
- 3. Особенности драматургии современного американского кино
- 4. Виды киносюжетов
- 5. Художественный фильм и его драматургия
- 6. Драматургии современного сериала
- 7. Структура фильма
- 8. Идея фильма.
- 9. Эпизоды и сцены.
- 10. Кадры. Монтажный кадр.
- 11. Клип как структурная единица фильма
- 12. Стыковка фрагментов.
- 13. Порядок стыковки фрагментов.
- 14. Способы подачи информации.
- 15. Контрастность освещения
- 16. Целостность и завершенность фильма.
- 17. Функциональные элементы фильма.
- 18. Темп повествования.
- 19. Основная задача композиции.
- 20. Расположение деталей изображения.
- 21. Расположение главного объекта.
- 22. Тон фона.
- 23. Кадрирование.
- 24. Освещенность кадра.

Список вопросов к зачету с оценкой:

- 1. Окружение и линии в композиции
- 2. Требования, предъявляемые к отображению окружения
- 3. Передний план.
- 4. Расположение линий окружения.
- 5. Форма линий и их ориентация в пространстве.
- 6. Построение эпизода фильма
- 7. Эпизод фильма. Строение эпизода: сцены, кадры.
- 8. Объединение связанных между собой сцен.
- 9. Переход между сценами эпизода.
- 10. Кадр как основа фильма

11. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
12. Строение видеокadra.
13. Освещение в фильме. Качество света.
14. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты.
15. Требования к освещению кадров.
16. Дополнительная подсветка.
17. Венецианский МКФ в 1990-е, в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики на развитие мирового кинематографа.
18. МКФ в Каннах в 1900-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
19. Берлинский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
20. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 9			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий, активная работа на занятии	12	4	48
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 10			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий, активная работа на занятии	12	3	36
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	14	1	14
Доклад	10	2	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Мастерство кинокритики : учебное пособие / А. А. Артюх, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.] ; под общ. ред. С. И. Мельниковой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 179 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Masterstvo_kinokritiki_UP_2020.pdf
2. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия : учебное пособие / М. О. Воденко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69365>
3. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный
http://books.gikit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2020.pdf
4. Мастерство кинокритики : учебное пособие / А. А. Артюх, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.] ; под общ. ред. С. И. Мельниковой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 179 с. - ISBN 978-5-94760-436-8. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
5. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - ISBN 978-5-94760-404-7. - Текст : непосредственный
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gikit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы приведенной в РП;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Обучающемуся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.