

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

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

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 39,4 час.
самостоятельная работа: 68,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практическом занятии	7
доклад	8
контрольная работа	7
посещение учебных занятий	8
тест	7
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:

Проектная практика

Фестивальный менеджмент

Форматы и жанры в кино

Стратегический менеджмент

Управление проектами в кинематографии и телевидении

Основы менеджмента

Психология и педагогика

Ознакомительная практика

Социология

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

Мастерство художника фильма

Основы управления дистрибуторской и кинотеатральной деятельностью

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.

Знает: общие законы драматургического устройства и композиционного решения

Владет: современными методами анализа кинопроизведений

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.

Знает: специфику художественных средств киноискусства

Умеет: анализировать драматургическую аудиовизуальную смысловую стороны фильма, видеть их взаимосвязь, отличать второстепенное от главного

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.

Знает: современные подходы к анализу художественных произведений

Умеет: определять место художественного произведения в современном кинематографе, опираясь на жанровые технологические визуальные аспекты его устройства

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 39,4 час.

самостоятельная работа: 68,6 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	7	Итого
Лекции	12	12
Практические	24	24
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	61	61
Самостоятельная работа во время сессии	7,6	7,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Композиция фильма. 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 нелинейный 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.

Тема 2. 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.

Тема 3. Пространственно-временная организация сюжета фильма.

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.

Тема 4. Эпизод в фильме. 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.

Тема 5. Камера и предкамерное пространство. 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.

Тема 6. 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 7. 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. Основные элементы фильма и способы их организации.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
2	Элементы композиции кадра и ее основные задачи.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
3	Пространственно-временная организация сюжета фильма.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
4	Эпизод в фильме. Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
5	Камера и предкамерное пространство. Перспектива, ракурс и точка зрения камеры.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
6	Цвет и свет как средства художественной выразительности.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
7	Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.	3	0	0	6	0	0	9
	ВСЕГО	12	0	0	24	0	0	36

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Композиция фильма. Основные элементы фильма и способы их организации. ».	3
2	Тема: «Элементы композиции кадра и ее основные задачи. ».	3
3	Тема: «Пространственно-временная организация сюжета фильма.».	3
4	Тема: «Эпизод в фильме. Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов. ».	3
5	Тема: «Камера и предкамерное пространство. Перспектива, ракурс и точка зрения камеры. ».	3

6	Тема: «Цвет и свет как средства художественной выразительности.»	3
7	Тема: «Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.»	6

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)
активная работа на практическом занятии	7
доклад	8
контрольная работа	7
посещение учебных занятий	8
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Список тем для опроса (входной контроль):

1. Особенности массовой литературы новейшего времени
2. Основные принципы построения эпизода.
3. Методы анализа литературного сценария.
4. Жанр в художественном кино.
5. Новые жанры в современном кинематографе.
6. "Авторское кино" и жанровый кинематограф.
7. Структура развития действия в полнометражном фильме.
8. Специфика структурного построения короткометражного фильма в авторском кинематографе, в мультипликации.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада:

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...
 - a) общая структура киносценария
 - b) стилистическое построение фильма
 - c) 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, поэмы

3. Киносценарий – это драматическая история, рассказанная на языке ...:
 - a) поэзии
 - b) кинематографа
 - c) прозы
 - d) литературы

Примерный список тем для контрольной работы:

1. Современные игровые фильмы, выражающие основные тенденции построения сценария.
2. Современные фильмы, созданные при использовании новейших техно-логий.
3. Особенности драматургии современного американского кино
4. Жанровое и авторское кино Японии, Китая и Южной Кореи.
5. Современные фильмы российского кино.
6. Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.
7. Основные тенденции современного мирового кинематографа

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Отечественное кино современности
2. Новинки современного мирового кинематографа. Последние достижения кинодраматургии
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.
25. Окружение и линии в композиции
26. Требования, предъявляемые к отображению окружения
27. Передний план.
28. Расположение линий окружения.
29. Форма линий и их ориентация в пространстве.
30. Построение эпизода фильма
31. Эпизод фильма. Строение эпизода: сцены, кадры.
32. Объединение связанных между собой сцен.
33. Переход между сценами эпизода.
34. Кадр как основа фильма
35. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
36. Строение видеокадра.
37. Освещение в фильме. Качество света.
38. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты.
39. Требования к освещению кадров.
40. Дополнительная подсветка.
41. Венецианский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики на развитие мирового кинематографа.
42. МКФ в Каннах в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
43. Берлинский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
44. Российские кинофестивали в 2000-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)
Обязательная аудиторная работа			
активная работа на практическом занятии	1	16	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	16 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	6	2	12
Контрольная работа	16	1	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	28 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	26 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. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 196 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000274.pdf
2. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития пленочных кинематографических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 250 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000273.pdf
4. Майзель, В. С. Строение фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Майзель ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 93 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/116i_Majzel_Stroenie_filma_UP_2018.pdf

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.gukit.ru/lib/catalog>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.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

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

При изучении дисциплины и подготовке к зачету с оценкой можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины.

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять практические задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете с оценкой.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. выполнение контрольной работы, тестового задания, выступление с докладом;

3.зачет с оценкой.

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в анализе фильмов и их детальном обсуждении.