

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

«Экспертная оценка произведений экранного
искусства»

Наименование ОПОП: Проектная деятельность в кинематографии и
телевидении

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

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

в том числе: контактная работа: 45,5 час.

самостоятельная работа: 98,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	8
контрольная работа	8
посещение учебных занятий	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

Рабочая программа дисциплины «Экспертная оценка произведений экранного искусства» 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 «Проектная деятельность в кинематографии и телевидении» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

М.В. Гаврилова, профессор кафедры драматургии и киноведения, д-р филол. наук

Рецензент(ы):

В.И. Максимов, заведующий кафедрой зарубежного искусства, ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», д-р искусствоведения

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:

формирование системы знаний о специфике экранных искусств и методах, применяемых для оценки произведений экранного искусства, освоение принципов и стандартов оценки произведений экранного искусства.

Задачи дисциплины:

1. Познакомиться с типологическими свойствами произведений экранных искусств;
2. Сформировать понимание об эволюции выразительных средств экранных искусств;
3. Приобрести навыки экспертной оценки произведений экранного искусства.

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:

Предпринимательская и инвестиционная деятельность в сфере культуры и искусства

Маркетинг в сфере кино и телевидения

Финансовое моделирование и бюджетирование

История продюсерства

Проектная практика

Управление проектами в кинематографии и телевидении

Экономика организаций сферы культуры и искусства

История кино и телевидения

Ознакомительная практика

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

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-3 — Способность анализировать творческие процессы в кинематографии.

ПК-3.1 — Анализирует процессы, протекающие в кинематографии.

Знает: закономерности и тенденции развития кинематографических процессов

Умеет: анализировать процессы, протекающие в области аудиовизуальных искусств

Владеет: методикой оценки новизны и оригинальности современных явлений в киноиндустрии

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-3 — Способность анализировать творческие процессы в кинематографии.

ПК-3.2 — Осуществляет экспертную оценку произведений экранных искусств.

Знает: подходы и методы, применяемые для оценки произведений экранного искусства

Умеет: осуществлять экспертную оценку произведений экранного искусства

Владеет: навыками анализа произведений экранных искусств

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-6 — Владение навыками расчета эффективности творческих процессов в кинематографии.

ПК-6.1 — Выполняет расчет производственных затрат в кинематографии.

Знает: подходы и методы, применяемые для расчета производственных затрат в кинематографии

Умеет: анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач, обосновывать полученные выводы

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: 45,5 час.

самостоятельная работа: 98,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	20	20
Практические	20	20
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	65	65
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Методы исследования произведений экранного искусства. Экспертная оценка театрального искусства. Сцена и зал. Типы отношений

Искусствоведческий подход в экспертной оценке произведений экранного искусства.

Семиотический подход в экспертной оценке произведений экранного искусства. Социальная семиотика. Структурный подход в экспертной оценке экранных произведений.

Коммуникативный подход в экспертной оценке экранных произведений. Философский подход в экспертной оценке экранных произведений. Взаимоотношение текста и создаваемого контекста. Диалектика отношений сцены и публики, сотворчество. Метод В.Н. Дмитриевского в практике отечественного театроведения. Театральное пространство как отражение общественных и эстетических стремлений театров; типология взаимоотношений сцены и зала в разные эпохи: античность, средневековье, новое время, сцена-коробка, XX век. Опыты театральных реформаторов XX века. Способы оценки произведений театрального искусства публикой.

Тема 2. Экспертная оценка театрального искусства в контексте театрального

фестивального движения

История театрального фестиваля от дионисийских празднеств до йенского романтизма. Жанры и направленности театральных фестивалей. Основные этапы организации театрального фестиваля. 1950-е и расцвет театральных фестивалей. Специфика важнейших фестивалей Европы: Эдинбургский и Авиньонский фестивали, Венские фестивальные недели, «ВІТЕФ» и другие. История российского фестивального движения. Современные отечественные театральные фестивали и их особенности: «Золотая маска», «Любимовка», «Пять вечеров», «Чеховский» и «Платоновский» фестивали, и др. Роль театральных фестивалей в современном культурном пространстве.

Тема 3. Экспертная оценка кино и- телевизионного искусства. Экспертная оценка телесериала

Специфика сценария как кинотекста. Литературный и американский формат написания сценария. Правила форматирования сценария в американском формате. Фокус внимания сценария, искусство точного слова. Форма сценария игрового фильма в связи с его жанром. Сценарий телесериала. Сценарный пакет, представление проекта на питчинге. Сериал и категория серийности. История формата телевизионного сериала. Критерии анализа и оценки современного сериала. Классический подход к анализу произведения искусства и «Поэтика» Аристотеля. Мимесис, удовольствие зрителя, художественная целостность. Формат сериала, вертикальные и горизонтальные сериалы. Особенности героя, жанра и структуры в современном сериале. Анализ российских критических сериалов. Взаимоотношение со зрителями.

Тема 4. Экспертная оценка произведений экранного искусства в контексте кинофестивального движения.

Кассовые сборы как показатель качества фильма. Виды кинофестивалей, разделение по признакам, категориям или классам. Основные функции кинофестивалей. Кинофестивали класса «А» и требования к ним. Большая тройка: Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали, их история и конкурсная программа. Фестивали специализированных игровых фильмов и другие фестивали, аккредитованные FIAPF.

Тема 5. Экспертная оценка произведений экранного искусства: редакторская экспертиза в кинопроцессе.

Редактор и его роль в экспертной оценке кинематографического замысла. Выдающиеся представители редакторской профессии. Редакторское заключение. Особенности работы музыкального редактора. Редактор дубляжа. Заключительный этап редакторской работы над фильмом, написание рецензии. Проблема рейтинга кинокартины. Экспертиза учебных киноработ.

Тема 6. Экспертная оценка зрительного зала: кино и зрители

Взаимоотношения кино, театра и публики. Кино как инструмент формирования массового сознания. Зрительское восприятие фильма в связи с технологическим прогрессом киноиндустрии. Продюсерская модель производства. Киномаркетинг и маркетинговое исследование. Первичные и вторичные рынки сбыта аудиовизуального произведения, их взаимосвязь с типом, видом и целевой аудиторией фильма. Киномерчендайзинг. Интернет как рынок кинопродукции. Жанровая предрасположенность кинотеатра, ориентированность на зрителя.

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	Методы исследования произведений экранного искусства. Экспертная оценка театрального искусства. Сцена и зал. Типы отношений	4	0	0	4	0	0	8
2	Экспертная оценка театрального искусства в контексте театрального фестивального движения	4	0	0	4	0	0	8
3	Экспертная оценка кино и-телевизионного искусства. Экспертная оценка телесериала	4	0	0	4	0	0	8
4	Экспертная оценка произведений экранного искусства в контексте кинофестивального движения.	4	0	0	4	0	0	8
5	Экспертная оценка произведений экранного искусства: редакторская экспертиза в кинопроцессе.	2	0	0	2	0	0	4
6	Экспертная оценка зрительного зала: кино и зрители	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	20	0	0	20	0	0	40

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Экспертная оценка произведений экранного искусства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Методы исследования произведений экранного искусства. Экспертная оценка театрального искусства. Сцена и зал. Типы отношений».	4
2	Тема: «Экспертная оценка театрального искусства в контексте театрального фестивального движения».	4
3	Тема: «Экспертная оценка кино и-телевизионного искусства. Экспертная оценка телесериала».	4

4	Тема: «Экспертная оценка произведений экранного искусства в контексте кинофестивального движения.».	4
5	Тема: «Экспертная оценка произведений экранного искусства: редакторская экспертиза в кинопроцессе. ».	2
6	Тема: «Экспертная оценка зрительного зала: кино и зрители ».	2

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 «Экспертная оценка произведений экранного искусства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	8
контрольная работа	8
посещение учебных занятий	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для контрольной работы

1. Разновидности экспертизы.
2. Основные различия в применении искусствоведческого анализа экспертом и академическим исследователем.
3. Основные методы экспертной деятельности.
4. Знаточеская групповая экспертиза.
5. Причины ошибки и необъективности результатов экспертизы.
6. Экспертное заключение.
7. Отличие экспертизы от атрибуции.

Темы для подготовки доклада:

1. Видеоискусство. Специфика, наиболее известные представители.
2. Крупнейшие национальные телекомпании.
3. Обзор одного из кинофестивалей.
4. Специфика видовой природы кино и других экранных искусств.
5. Документальный и «зрелищно-игровой» кинематограф.
6. Принятые в киноведении жанрово-видовые классификации.
7. Специфика сценария как кинотекста.
8. Виды кинофестивалей, разделение по признакам, категориям или классам.
9. Кино как инструмент формирования массового сознания.
10. Структурный подход в экспертной оценке экранных произведений.
11. Редактор и его роль в экспертной оценке кинематографического замысла.
12. Интернет как рынок кинопродукции.

Примерные тестовые задания:

1. Новая научная область исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиа-реальности и городской среды – это:

- a) визуальная экология
- b) визуальная коммуникация
- c) визуальная антропология

2. Научная область, использующая изображения и другие зрелищные объекты, чтобы анализировать общество и культуру, – это:

- a) визуальная антропология
- b) визуальная экология
- c) визуальная социология

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к экзамену:

1. Искусствоведческий подход в экспертной оценке произведений экранного искусства.
2. Семиотический подход в экспертной оценке произведений экранного искусства.
3. Социальная семиотика.
4. Структурный подход в экспертной оценке экранных произведений.
5. Коммуникативный подход в экспертной оценке экранных произведений.
6. Философский подход в экспертной оценке экранных произведений.
7. Экспертная оценка телесериала.
8. Экспертная оценка произведений экранного искусства в контексте кинофестивального движения.
9. Экспертная оценка произведений экранного искусства: редакторская экспертиза в кинопроцессе.
10. Экспертная оценка зрительного зала.

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			
Посещение учебных занятий	2	20	40
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Доклад	10	1	10
Контрольная работа	10	1	10
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. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика консультирования [Текст] : учебник для бакалавров / А. М. Блюмин. - М. : Дашков и К, 2015. - 364 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Г. А. Поташева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 224 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Черняева, Е.Н. Введение в научное изучение искусства [Электронный ресурс] / Е. Н. Черняева, авт.-сост. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 47 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=KemGuki_49
4. Экспертная оценка произведений экранного искусства [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта. Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» / С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. ; [сост. С. И. Мельникова]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 19 с. – Режим доступа по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Methodicheskaya%20literatura/Melnikova_Ekspertnaya%20ocenka%20ekrannogo%20iskusstva_MU.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

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>

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

При изучении дисциплины особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата. 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 из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету 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;
- 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 (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

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 экзамене.

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:

- оценку работы на занятиях;
- проверку и обсуждение контрольных работ студентов;
- экзамен.