

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

«Литература и кино»

Наименование ОПОП: Драматургия кино и телевидения

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

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

в том числе: контактная работа: 16,5 час.

самостоятельная работа: 127,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	2
посещение лекционных занятий	2
устный опрос	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Рабочая программа дисциплины «Литература и кино» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Мельникова С. И., профессор,
заведующий кафедрой драматургии и киноведения кафедры , Доктор искусствоведения

Рецензент(ы):

Степанова П. М., доцент кафедры, Кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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 представлений о взаимодействии литературы и кино, умений анализировать произведения литературы и особенности их экранной интерпретации.

Задачи дисциплины:

1. Изучить основные категории, стили и направления, дающие представление о художественной реальности.
2. Приобрести умение выявлять художественную реальность в кинематографе в условиях диалога с литературой.
3. Сформировать умение определять и объяснять жанровую специфику произведений литературы и киноискусства, навыки анализа экранизаций произведений литературы.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

нет предшествующих дисциплин

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

Голливуд: история и современность

История восточного кинематографа

История неигрового кино

Редактирование сценария

Эстетика

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Творческая практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-1.2 — Анализирует произведения различных видов искусств в культурно-историческом контексте, определяет жанрово-стилевые особенности произведений, идейную концепцию.

Знает: жанровую классификацию произведений литературы, кино и экранизаций

Умеет: определять и объяснять жанровую специфику того или иного произведения литературы и киноискусства

Владеет: навыками анализа экранизаций произведений литературы

ОПК-1.1 — Определяет и анализирует этапы, особенности и закономерности развития кинематографа, литературы и других видов искусств на различных этапах развития общества.

Знает: этапы, особенности развития экранизаций в практике мирового кинематографа

Умеет: анализировать этапы и особенности экранизации литературных произведений в контексте различных исторических эпох

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: 16,5 час.
самостоятельная работа: 127,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	4	4
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	121	121
Самостоятельная работа во время сессии	6,5	6,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Киножанры и их специфика

Система литературных жанров. Кино и литература: единство и различие двух видов искусств. Образ и слово – материал и средства выражения двух видов искусств. Полемика вокруг звукового кино. Понятие жанров и многожанровости. От жанров литературных к киножанрам. Понятие киножанра. Сложности в разделении литературоведческих и киноведческих.

Тема 2. Специфика экранизации.

Экранизация как особый синтез литературы и искусства. Адекватность «перевода» художественного текста в кинотекст. Критерии удачной экранизации. Сходства и различия в механизмах восприятия книги и фильма, психологические особенности читателя и зрителя.

Тема 3. Фильм-книга и его особенности. Фильм-энциклопедия.

Авторский текст в фильме-книге. Виды фильма-книги. Иллюстративность фильма-книги. Современные тенденции использования приемов фильма-книги. От реализма к постмодернизму Особенности фильма-энциклопедии. Жанровая специфика и взаимодействие текстов в фильме-энциклопедии.

Тема 4. Фильм-контаминация. Фильм-фрагмент.

Слияние образов и сюжетов в фильме-контаминации. Образная и композиционная Понятие фильм-фрагмент.

Тема 5. Фильм-modern. Фильм-contemporary.

Понятие фильм-modern. Особенности жанрообразования на современном этапе. Первоисточник и экранизация: адекватность «осовременивания классики». Понятие фильм-contemporary.

Тема 6. Фильм-пародия

Сознательная контаминация тем и мотивов в пародийно-сниженном плане. Утрирование

ситуаций и образов. Фильм-пародия в варианте травестии. Непреднамеренная пародия. Особенности отображения эпохи, культуры, языка в экранизации.

Тема 7. Фильм-экранизация.

Экранизация как точное кинопрочтение произведения, образов героев, попытка воссоздания эпохи. Роль зрителя – ознакомление и сопереживание. Экранизация как дополнительный учебный материал. Художественный образ в литературе и в киноповествовании.

Тема 8. Книга – фильм – зритель – читатель. Национальный менталитет: от книги к фильму.

Сопоставительный показ-анализ экранизаций одного произведения в разных культурологических контекстах (историческое, национальное). Рейтинг фильма. Критерии оценки экранизации. Кинообраз и влияние национального менталитета. Психологические особенности в трактовке произведений зарубежной классики. Основные тенденции в современных экранизациях.

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	Введение. Киножанры и их специфика	0	2	0	0	0	0	2
2	Специфика экранизации.	0	2	0	0	0	0	2
3	Фильм-книга и его особенности. Фильм-энциклопедия.	0	0	0	1	0	0	1
4	Фильм-контаминация. Фильм-фрагмент.	0	0	0	1	0	0	1
5	Фильм-modern. Фильм-contemporary.	0	0	0	1	0	0	1
6	Фильм-пародия	0	0	0	1	0	0	1
7	Фильм-экранизация.	0	0	0	2	0	0	2
8	Книга – фильм – зритель – читатель. Национальный менталитет: от книги к фильму.	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	0	4	0	8	0	0	12

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Литература и кино» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Вопросы: 1. Система литературных жанров Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
2	Вопросы: 1. Жанровые разновидности эпического произведения 2. Драматическое и эпическое произведение на экране. Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
3	Вопросы: 1. Просмотр и обсуждение немых фильмов-экранизаций 2. Киноэкранизация и ее жанровые разновидности Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
4	Вопросы: 1. Драма в театре и кино 2. Классика и беллетристика в литературе и кино Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
5	Вопросы: 1. Фильм-энциклопедия: примеры. 2. Общая характеристика жанра От реализма к постмодернизму Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5

6	Вопросы: 1. Образная и композиционная структура фильма Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
7	Вопросы: 1. «Несколько дней из жизни Обломова» (1979) Н. Михалкова, 2. «Идиот» (Ч.1: «Настасья Филипповна», 1958) И. Пырьева. 3. «Декамерон» П. Пазолини (1970). Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5
8	Вопросы: Фильм-modern «Ромео + Джульетта» (1996) Б. Лурмэна. Доклады аспирантов по темам, дискуссия	1,5

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 «Литература и кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	2
посещение лекционных занятий	2
устный опрос	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Примеры тестовых заданий:

1. Появление какой технологии заставило кинематограф задержаться в развитии или же вернуться в самое начало, так как снова стали преобладать длинные монтажные планы, съемки не на натуре, а в павильонах киностудий. Визуальная стилистика фильмов деградировала из-за ...

- а) появления звукового кино
- б) появления цветного кино
- в) использования компьютерной графики
- г) появления ручной камеры

2. Кто играет главную роль в фильме Лукино Висконти «Белые ночи» (1957)?

- а) Жан-Луи Трентиньян
- б) Ален Делон
- в) Марчелло Мастоияни
- г) Марлон Брандо

3. Фильм, снятый не по произведениям Федора Достоевского?

- а) «Белые ночи» (1957) Лукино Висконти
- б) «Униженные и оскорбленные» (1991) Андрей Эшпай
- в) «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) Никита Михалков
- г) «Двойник» (2013) Ричард Айоади

4. Фильм, снятый не по произведениям Михаила Булгакова?
- «Собачье сердце» (1988) Владимир Бортко
 - «Роковые яйца» (1995) Сергей Ломкин
 - «Крейцерова соната» (1987) Михаил Швейцер
 - «Морфий» (2008) Алексей Балабанов
5. Образ какого писателя становится ключевым в фильме Александра Сокурова «Камень» (1992)?
- Лев Толстой
 - Николай Гоголь
 - Иван Тургенев
 - Антон Чехов
6. Кто является режиссером фильма «Пиковая дама» 1916 года?
- Евгений Бауэр
 - Яков Протазанов
 - Борис Барнет
 - Лев Кулешов

Освоение теоретического материала:

Изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельные положения и т.д.;

Выполнение заданий на практических занятиях.

Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения:

Подготовка к обсуждению сценариев и фильмов на практическом занятии ;

Обсуждение в группе.

Применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели:

Выступление на конференции (представление тезисов доклада);

Представление в группе и обсуждение.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для устного опроса:

- Анализ медиатекста.
- Показатели профессиональных знаний и умений кинообразовательной деятельности.
- Технологии проведения «литературно-имитационных» занятий.
- Определение жанра в кино.
- Национальный менталитет: от книги к фильму.
- Кинообраз и влияние национального менталитета.
- Психологические особенности в трактовке произведений зарубежной классики.
- Альтернативные финалы в ряде голливудских экранизаций.
- Основные тенденции в современных экранизациях.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

- Теория литературы: роды и жанры.
- История развития и становления жанровой системы в кино.
- Киноэкранизация и ее жанровые разновидности.
- Драматическое и эпическое произведение на экране.
- Музыкальные и визуальные образы.

6. Фильм-книга. Особенности.
7. Фильм-энциклопедия: примеры. Общая характеристика жанра.
8. Фильм-контаминация. Специфика жанра.
9. Фильм-фрагмент. Примеры.
10. Фильм-modern. Примеры.
11. Фильм-иллюстрация. Примеры.
12. Фильм-пародия.
13. Книга – фильм – зритель – читатель.
14. Национальный менталитет и экранизации.

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 2			
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	7	8	56
Посещение и активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	3	4	12
Посещение лекционных занятий	1	2	2
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. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istorija_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
2. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк ; Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (М.), Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Государственный институт искусствознания (М.), Научно-исследовательский институт киноискусства. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. - (Academia XXI). - Библиогр.: с. 521. - ISBN 5-89826-237-7
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. История отечественного и зарубежного кино [Текст] : учебно-методическое пособие для студ. ФЭИ. Рек. к изд. в кач. учеб.-метод. пособ. каф. искусствознания / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. Е. Д. Еременко ; ред. Л. Н. Горбачева. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 20 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Дмитриева, М.А. Музы XXI века. Литература и кино в современном художественно-культурном процессе [Текст] / М. А. Дмитриева [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГУКиТ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-94760-123-7 :
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Разлогов, Кирилл Эмильевич. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Библиотека Максима Мошкова <http://lib.ru/>
2. Журнал «Искусство кино» <http://kinoart.ru/>
3. Карасева-Резникова О.Г. Экранное мышление и художественная литература: интегральный образ как одна из основ телевизионного языка // Высшая школа телевидения МГУ http://ftv.msu.ru/hst-notes/notes_2.php#10.
4. Литература и кино: Ответы писателей и критиков на анкету «Советского Экрана» - 1928 год: «Что дало кино литературе и что литература дала кино?» http://kinolove.at.ua/index/literatura_i_kino/0-6
5. Электронная библиотека Гумер: литературоведение http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
6. Энциклопедия отечественного кино / Под ред. Л. Аркус <http://www.russiancinema.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Литература и кино» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

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

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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

-при посещении лекций обучающиеся должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель;

-во внеаудиторное время рекомендуется знакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем в начале курса лекций. В течение семестра обучающиеся читают и конспектируют материалы, необходимые им для подготовки к экзамену;

-на практических занятиях обучающиеся должны активно участвовать в процедуре ответов на контрольные вопросы, а также демонстрировать знание изученного в процессе самостоятельной работы материала;

-самостоятельная работа обучающегося должна способствовать более глубокому изучению дисциплины и отдельных ее разделов и тем.

Самостоятельная работа направлена:

-на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы, приведенной в РПД;

-умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;

-подготовку к экзамену по вопросам, приведенным в РПД.

Обучающийся для получения положительной оценки на экзамене по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;

- активно работать на практических занятиях;

- выполнять задания преподавателя;

- ответить на поставленные вопросы на экзамене.