

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 фильма»

Наименование ОПОП: **Драматургия кино и телевидения**

Направление подготовки: **52.03.06 Драматургия**

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: **18,4 час.**

самостоятельная работа: **125,6 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий, активная работа на занятии	7
устный опрос по темам	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «Анализ фильма» 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):

Майзель В. С., доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры , Кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Попов В.Г., председатель «Союза писателей Санкт-Петербурга», Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры

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

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:

изучить теоретические основы и сформировать практические навыки анализа фильмов.

Задачи дисциплины:

1. Изучить и проанализировать выразительные средства кинематографа.
2. Проанализировать особенности и приемы воплощения авторского замысла фильма.
3. Освоить методы, виды и современные подходы к анализу фильма.

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:

Кинорежиссура

Основы актерского мастерства

Сериальная форма фильма

Теория и практика монтажа

Фотомастерство

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

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

Звуковое оформление телевизионного эфира

Монтаж телевизионных фильмов и программ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

Звуковое решение фильма

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует образно-выразительные средства кино-, теле и других экранных искусств.

Знает: методологию анализа произведений киноискусства; историю кино и особенности стилевых течений в киноискусстве; образно-выразительные средства экранных искусств

Умеет: анализировать выразительные средства кинематографа, применяемые при реализации режиссерского замысла

Владеет: навыками анализа фильмов различных жанров и форматов

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен осуществлять профессиональную деятельность в творческом коллективе, учитывая технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства, для более полного воплощения художественного замысла.

ПК-4.2 — Анализирует звуковой и музыкальный ряд аудиовизуального произведения при соединении с визуальной составляющей.

Знает: киноизобразительный стиль фильма

Умеет: анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов

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: 18,4 час.

самостоятельная работа: 125,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	8	8
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	120	120
Самостоятельная работа во время сессии	5,6	5,6
Итого	143,6	143,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Как анализировать фильм. Алгоритм.

Методология анализа кино. Культура как предмет исследования.

Тема 2. Кино в системе техногенных искусств

Анализ фильмов как способ познания мира. Культурологический анализ фильма. Семиотический анализ фильма. Психологический анализ фильма.

Тема 3. Принципы и методика жанрового анализа фильма.

Социология кино. Анализ кино как средства художественного выражения.

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	Как анализировать фильм. Алгоритм.	0	3	0	2	0	0	5
2	Кино в системе техногенных искусств	0	0	0	4	0	0	4
3	Принципы и методика жанрового анализа фильма.	0	5	0	2	0	0	7
	ВСЕГО	0	8	0	8	0	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Как анализировать фильм. Алгоритм.».	2
2	Тема: «Кино в системе техногенных искусств».	4
3	Тема: «Принципы и методика жанрового анализа фильма.».	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 «Анализ фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий, активная работа на занятии	7
устный опрос по темам	7

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

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для устного опроса:

1. Структура фильма
2. Идея фильма.
3. Эпизоды и сцены.
4. Кадры. Монтажный кадр.
5. Клип как структурная единица фильма.
6. Стыковка фрагментов.
7. Порядок стыковки фрагментов.
8. Культурологический анализ фильма.
9. Семиотический анализ фильма.
10. Психологический анализ фильма.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный список вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Виды анализа фильма.
2. История и анализ фильма.
3. Рецензии на фильм.
4. Отзывы кинокритиков.
5. Актуальные проблемы современной кинокритики

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			
Устный опрос по темам	10	3	30
Посещение занятий, активная работа на занятии	5	8	40
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. 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>
3. 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>
4. 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
5. Майзель, В. С. Строение фильма : учебное пособие / В. С. Майзель. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2021. - 104 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2021/Uchebnaja%20literatura/Majzel_Stroenie_filma_UP_2021.pdf
6. 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. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
2. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
3. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.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>

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

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

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

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 зачету с оценкой по вопросам, приведенным в РПД.

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

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;

- после изучения каждой 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 литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, учебные фильмы и т.д.).

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических,

аудио- и видеоматериалов).

Обучающийся для получения зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- активно работать на практических занятиях;
- выполнять задания преподавателя;
- ответить на поставленные вопросы на зачете с оценкой.