

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 экранизаций»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 50,3 час.
самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
опрос	7
посещение учебных занятий	7
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Анализ экранизаций» 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 «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Семенчук С.А., Доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры

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:

сформировать теоретические основы и практические навыки анализа художественных особенностей произведения и его телевизионной и/или киноадаптации;
изучить роль, тенденции и проблемы экранизации в практике современного кинематографа.

Задачи дисциплины:

1. Изучить закономерности экранизации драматургического произведения.
2. Освоить методы и сформировать навыки анализа экранизаций художественных произведений.
3. Проанализировать место экранизаций в культурной жизни общества, тенденции экранизации в современном кино.

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:

Мировая драматургия

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Работа над постановочным проектом

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Теория драматургии

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

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-2 — Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства.

ОПК-2.2 — Применяет законы драматургического построения сценария и фильма, анализирует логику их функционирования.

Знает: методы анализа кинопроизведения

Умеет: анализировать художественные особенности драматургического произведения и его телевизионную и/или киноадаптацию

Владеет: навыками анализа экранизации художественных произведений

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен демонстрировать углубленное представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании художественных ценностей, об основных тенденциях и особенностях развития мирового кинематографа в современных условиях.

ПК-1.1 — Определяет место и роль экранных искусств в культурной жизни общества, в созидании художественных ценностей.

Знает: место экранизаций в культурной жизни общества

Умеет: иллюстрировать конкретными примерами роль экранных искусств в создании художественных ценностей

Владеет: навыками анализа роли экранного произведения в культурной жизни общества, в созидании художественных ценностей

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен демонстрировать углубленное представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании художественных ценностей, об основных тенденциях и особенностях развития мирового кинематографа в современных условиях.

ПК-1.2 — Определяет и анализирует основные тенденции развития экранных искусств на современном этапе развития общества.

Знает: проблемы современной экранизации

Умеет: анализировать тенденции экранизации в современном кино, определять направленность зрительских ожиданий

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,3 час.

самостоятельная работа: 21,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	16	16
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	17,5	17,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Тенденции экранизации в современном кино.

Кино XXI века: тенденции и перспективы. Какие сюрпризы готовят современные технологии для зрителей? И что последует за расцветом эпохи компьютерного кинематографа?

Тема 2. Проблемы экранизации.

Основной проблемой экранизации остаётся противоречие между чистым иллюстрированием литературного или иного первоисточника, буквальным его прочтением и уходом в большую художественную независимость. Сегодняшние экранизации возникают как киноиллюстрации, как средство привлечения внимания к самому кинопродукту, а не к его литературному первоисточнику.

Тема 1. «Языки» искусств и семиотика культуры.

Основными понятиями семиотики культуры являются язык культуры, культурный текст, культурный код, семиосфера, межкультурная коммуникация. С точки зрения семиотики культура определяется как совокупность культурных языков, порождающих культурные тексты, которые несут информацию и обладают смыслом., т.е. культура – это своеобразный интеллект человечества.

Тема 2. Система искусств и взаимодействие искусств.

Взаимосвязь видов искусства. Взаимодействие субъективного мира и объективного в процессе жизнедеятельности человечества порождает бесконечное многообразие человеческой чувственности мира. Искусство, порожденное этим взаимодействием и необходимостью самоосуществления человека, стремится охватить это многообразие и опосредовать его осуществление.

Тема 1. Синтез искусств и проблема коммуникации.

К проблемам синтеза искусств обращались многие отечественные искусствоведы, в том числе Мурина, Ванслов и Степанов. Проблема взаимодействия между искусствами - их соотношения, взаимосвязи, взаимовлияния - принадлежит к числу важнейших проблем эстетики, неоднократно разрабатывавшаяся также в искусствоведении. В ней скрещиваются вопросы сугубо теоретические, связанные с трактовкой системы искусств и их специфики, с реальными творческими вопросами художественной практики.

Тема 2. Диалогические аспекты взаимоотношения литературы и кино.

Экранизация как форма непосредственного взаимодействия кино и литературы. Кинематограф и литература представляют собой роды искусства, а литературное произведение и кинофильм являются разными видами текстов. Поэтому, с одной стороны, сопоставляя литературное произведение и кинофильм можно найти в них общие черты, обусловленные их принадлежностью к искусству, а с другой, их можно противопоставить друг другу по тем характеристикам, которые различают их в силу их разной текстовой типологии.

Тема 1. Проблема жанров в литературе и кино.

Литература и кино не существуют вне жанров, поэтому, говоря о любом художественном произведении, мы в первую очередь выявляем его жанровую принадлежность. В самом понимании природы литературных жанров нет единства, что объясняется недостаточной разработанностью теории жанра.

Тема 2. Особенности языка кино и языка литературы.

Интерпретация литературного произведения средствами кинематографа. Литература движет и определяет развитие киноискусства, она связывает кино с жизнью. Но является ли кино до сих пор «младшим братом» литературы? Или оно уже давно самостоятельное искусство?

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. Тенденции экранизации в современном кино.	2	0	0	4	0	0	6
2	Проблемы экранизации.	2	0	0	4	0	0	6
1	«Языки» искусств и семиотика культуры.	2	0	0	4	0	0	6
2	Система искусств и взаимодействие искусств.	2	0	0	4	0	0	6
1	Синтез искусств и проблема коммуникации.	2	0	0	4	0	0	6
2	Диалогические аспекты взаимоотношения литературы и кино.	2	0	0	4	0	0	6
1	Проблема жанров в литературе и кино.	2	0	0	4	0	0	6
2	Особенности языка кино и языка литературы.	2	0	0	4	0	0	6
	ВСЕГО	16	0	0	32	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Тенденции экранизации в современном кино.».	4
2	Тема: «Проблемы экранизации.».	4
3	Тема: ««Языки» искусств и семиотика культуры.».	4
4	Тема: «Система искусств и взаимодействие искусств.».	4
5	Тема: «Синтез искусств и проблема коммуникации.».	4

6	Тема: «Диалогические аспекты взаимоотношения литературы и кино.»	4
7	Тема: «Проблема жанров в литературе и кино.»	4
8	Тема: «Особенности языка кино и языка литературы.»	4

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 экранизаций».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
опрос	7
посещение учебных занятий	7
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для устного опроса:

1. Понятие кино
2. Понятие «экранная визуальная культура»
3. Виды кино
4. Структура фильма
5. Идея фильма.
6. Способы подачи информации.
7. Завязка.
8. Экспозиция.
9. Кульминация
10. Развязка.
11. Название.
12. Пролог и эпилог.
13. Развитие сюжета.
14. Герой
15. Современное кинопроизводство и прокат фильма
16. Жанр в кино
17. Понятие авторского кино

Примерный список тем для доклада:

1. Шекспир У. Макбет
2. Гете И.-В. Фауст

3. Ибсен Х. Кукольный дом
4. Осборн Д. Оглянись во гневе
5. Чехов А.П. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад
6. А. К. Дойль Собака Баскервилей
7. Шварц Е.Л. Обыкновенное чудо

Примерны тестовых заданий:

Режиссер экранизации «Маленький принц» (1966):

- а) Григорий Козинцев,
- б) Ричард Гир,
- в) Николай Экк,
- г) Арунас Жебрюнас

Клишированные образы, использующиеся в зарубежном кинематографе при экранизациях русской классики:

- а) русское поле,
- б) мотивы сказок А.С. Пушкина,
- в) образ Ивана Дурака,
- г) злоупотребление водкой

Альтернативный финал у фильма «Любовь» Эдмунда Гулдинга (1927):

- а) Вронский отрекается от Анны,
- б) Каренин эмигрирует в США,
- в) Анна с Сережей едут на море,
- г) Каренин умирает

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Тенденции экранизации в современном кино.
2. Проблемы экранизации.
3. «Языки» искусств и семиотика культуры.
4. Система искусств и взаимодействие искусств.
5. Синтез искусств и проблема коммуникации.
6. Диалогические аспекты взаимоотношения литературы и кино.
7. Проблема жанров в литературе и кино.
8. Особенности языка кино и языка литературы.

3. Практические задания к зачету по дисциплине

Проанализировать и сравнить экранизации:

1. Шекспир У. Макбет / Макбет. 1948. О. Уэллс + Трон в крови. 1957. А. Куросава + Шекспир на новый лад: Макбет. 2005 (мини-сериал канала BBC).
2. Гете И.-В. Фауст / Фауст. 1926. Ф. Мурнау
3. Ибсен Х. Кукольный дом / Кукольный дом. 1973. Д. Лоузи
4. Осборн Д. Оглянись во гневе / Оглянись во гневе. 1959. Т. Ричардсон
5. Тургенев И.С. Месяц в деревне / Две женщины. 2014. В. Глаголева
6. Чехов А.П. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад / Медведь. 1938. И. Анненский
7. Шварц Е.Л. Обыкновенное чудо / Обыкновенное чудо. 1979. М. Захаров + Обыкновенное чудо. 1964. Э. Гарин
8. А. К. Дойль Собака Баскервилей/ 1. Собака Баскервилей. 1981. И. Масленников. 2. Собака Баскервилей. 2012. 2 серия. Сериал BBC – Шерлок. 3. Загнанный. 16 серия. 4 сезон.

Элементарно.

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	24	48
Обязательная самостоятельная работа			
Опрос	5	1	5
Тест	7	1	7
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		

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. Эстетика экранизации: кино в театре, театр в кино. Материалы научно-практической конференции [Текст]. - [Б. м.] : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. - 237 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/69392/#1>
2. Чудо экранизации. Сборник статей [Текст] : сборник статей. - [Б. м.] : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015 - Чудо экранизации / Т. В. Михайлова. - [Б. м.] : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. - 138 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/94253/#1>
3. Дмитриев, А. И. От экранизации к самоэкранизации: отечественное киноискусство в контексте российской культуры XX века [Электронный ресурс] / А. И. Дмитриев. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 140 с.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-8154-0295-9>
4. Федосеенко, Г.Н. Литературная экранизация: специфика киножанра [Электронный ресурс] : монография / Н. Г. Федосеенко ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 175 с.- Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000353.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>

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>

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». <https://нэб.рф>

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.

Обучающийся для проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;