

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

«Живопись и кино»

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: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
посещение занятий	2
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Живопись 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 «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Мельникова С.И., заведующий кафедрой драматургии и киноведения, д-р искусствоведения

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

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 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 знаний и представлений об основных этапах развития изобразительных видов искусств, механизмах взаимодействия и воздействия живописи и кино как структурообразующих элементов построения синтетического экранного образа.

Задачи дисциплины:

Изучить эволюцию изобразительных видов искусств и ее отражение в кинематографе

Получить знания о механизмах взаимопроникновения и взаимодействия живописи и кино

Изучить особенности творчества художника в процессе создания фильма

Получить навыки анализа возможностей и функций экранных искусств в художественной культуре

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:

Актерское мастерство

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

Драматургия современной пьесы

Кинорежиссура

История русской драматургии

Музыка в кино

Изобразительное решение фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

Теория музыки

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.2 — Осуществляет анализ визуальной составляющей фильмов, соотносит ее с примерами мировой живописи.

Знает: специфику взаимодействия и взаимопроникновения истории изобразительного искусства и истории кинематографа

Умеет: анализировать визуальную составляющую фильма и соотносить ее с примерами мировой живописи

Владеет: информацией по истории мировой живописи и по истории мирового кинематографа, их общей составляющей для создания собственных творческих проектов

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: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Пересечение искусств

Живопись и кино. Временное и пространственное искусства и их особенности. Исторические формы живописи, тяготеющей к временному восприятию. Станковая живопись, панорамы. Феномен «ожившей» живописи. Искусство диорамы.

Лессинг «Лаокоон».

Кино как синтетическое искусство versus кино как медиум, сохраняющий опыт других медиумов.

Агнес Пету. Интермедиальность и кино.

Живописные средства кинокадра. Жанры живописи и система крупности плана в кино.

Живописная традиция и принципы композиции в раннем кино. Фернан Зекка «Жизнь и страсти Иисуса Христа» (1903). Мельес и опыт живописного медиума в кино.

Тема 2. Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг

Кино-экспрессионизм. Особенности течения и связь с художниками-экспрессионистами.

Особенности течения и связь с традицией импрессионизма в живописи.

Тема 1. Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг

Дадаизм, сюрреализм и абстрактное кино. Связь явлений с живописной традицией.

Художники, пробующие себя в кино. Фернан Леже, Ман Рей, Марсель Дюшан и др.

Тема 2. Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг

Новая вещественность и кинематограф Георга Пабста.

Тема 3. Цвет в кино

Цветовое решение фильма. Цвет как средство художественного воздействия в фильмах ведущих режиссеров (Ф. Феллини, С. Кубрик, А. Тарковский, Б. Бертолуччи и др.).

Тема 4. Профессии кинооператора и художника-постановщика

Физическая плоскость кинокадра и создание глубины киноизображения. Соотношение понятий мизансцены и композиции в профессии художника-постановщика.

Работа художника-постановщика Владимира Святозарова на фильме «Хрусталева, машину» (1998)

Тема 5. Живопись в кино

Живопись как пластическая форма построения мизансцены. Опыт живописного медиума. Феллини и А.-Тулуз Лотрек. А. Хичкок и Э. Хоппер, М. Антониони и Д. Моранди.

Тема 6. Живопись в кино

Фильм – как путешествие в мир живописных полотен. Акира Куросава «Сны» (1990), Лех Маевски «Мельница и крест» (2011), Питер Гринуэй «Тайны «Ночного дозора» (2007) и др.

Тема 7. Цитирование живописи в кино

История вопроса. Предмет цитирования: от отдельной мизансцены или детали картины до стилизации киноизображения под определенное живописное течение. Винсент Минелли «Американец в Париже» (1951), Ж. Л.- Годар «страсть» (1983), «Безумный Пьеро» (1963), Андрей Тарковский «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), Стэнли Кубрик

«Барри Линдон» (1975), Питер Гринуэй «Зет и два нуля» (1982), и др.

Тема 8. Живопись, как тема для кино

Питер Гринуэй «Контракт рисовальщика» (1982), Жак Риветт «Очаровательная проказница» (1991), Гастон Дюпра «Шедевр» (2019) и др.

Тема 1. Живописность в кино как указание на различие двух медиумов

П.П. Пазолини «Овечий сыр». Паскаль Бонитцер и его «Decadrage». Ангела Далле Ваче «Живопись и кино». Понятие «холст-экран». Живопись в фильмах А. Хичкока. Живопись и кино в фильме Ж. -Л. Годара «Страсть». «Гипотеза украденной картины» Р. Руис.

Тема 9. Цифровой кинематограф и живописность в кино. Л. Манович «История новых медиумов».

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	Пересечение искусств	2	0	0	2	0	0	4
2	Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг	2	0	0	2	0	0	4
1	Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг	1	0	0	1	0	0	2
2	Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг	1	0	0	1	0	0	2
3	Цвет в кино	2	0	0	2	0	0	4
4	Профессии кинооператора и художника-постановщика	1	0	0	1	0	0	2
5	Живопись в кино	1	0	0	1	0	0	2
6	Живопись в кино	1	0	0	1	0	0	2
7	Цитирование живописи в кино	2	0	0	2	0	0	4
8	Живопись, как тема для кино	1	0	0	1	0	0	2
1	Живописность в кино как указание на различие двух медиумов	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Пересечение искусств».	2
2	Тема: «Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг».	2
3	Тема: «Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг».	1
4	Тема: «Расцвет изобразительного языка в кинематографе 1920-х гг».	1
5	Тема: «Цвет в кино».	2

6	Тема: «Профессии кинооператора и художника-постановщика».	1
7	Тема: «Живопись в кино».	1
8	Тема: «Живопись в кино».	1
9	Тема: «Цитирование живописи в кино».	2
10	Тема: «Живопись, как тема для кино».	1
11	Тема: «Живописность в кино как указание на различие двух медиумов».	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 «Живопись и кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
посещение занятий	2
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:

1. Творчество Жоржа Мельеса.
2. П.П. Пазолини и «Декамерон»
3. Живопись и ее значение в кинематографе М. Антониони.
4. Живописные источники Ф. -В. Мурнау «Фауст».
5. В. Вендерс и Э. Хоппер
6. Коллаж у Ж. -Л. Годара
7. Кинематограф Д. Линча и Э. Хоппер
8. Живописные источники «Голема» П. Вегенера
9. Живописные источники «Кабинета восковых фигур» П. Лени
10. Живопись и кинематограф Ф. Феллини
11. Живопись в фильмах Д. Ардженто
12. Живопись и ее значение в кинематографе У. Андерсона
13. Живопись и ее значение в кинематографе П. Гринуэя
14. Живопись и ее значение в кинематографе Л. Висконти

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Для Ангелы Далле Ваче, Паскаля Бонитцера, Жана-Луи Летра присутствия живописи в фильме

- а) указывает на различие двух медиумов
- б) указывает на сходство двух медиумов
- в) оказывается незамеченным

Немецкий киноэкспрессионизм (Ланг, Мурнау, Пабст, Грюне, и пр) опирался на

- а) живопись барокко
- б) живопись романтизма и экспрессионизма, импрессионизма, арт-деко, новой вещественности
- б) живопись экспрессионизма

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Живопись и кино. Особенности художественного медиума
2. Лессинг «Лаокоон». Различие между медиумами.
3. Живопись как пластическая основа кадра. Живописные качества кинематографа.
4. Плоскостность в живописи и кино. Способы создания глубины.
5. Живая картина и кинематограф.
6. Живописность у Ж. Мельеса.
7. Живописные источники в творчестве европейского авангарда. Немецкий экспрессионизм.
8. Живописные источники в творчестве европейского авангарда. Французский импрессионизм.
9. Живописность как код в кинематографе второго авангарда.
10. Живописная картина как объект цитирования. Отношения медиумов (кино и живописи)
11. Живопись как тема фильма.
12. Пабст и «новая вещественность» в кино.
13. Картина и ее значение в творчестве А. Хичкока.
14. Интермедиальность или интертекстуальность в кино.
15. П. Бонитцер и его «Decadrage».
16. А. Далле Ваче «Живопись и кино».
17. Ж. Омон «Живопись и кино»
18. Цифровой кинематограф и возвращение руки в кино. Л. Манович «История новых медиумов»

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 самостоятельная работа			
тест	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	18 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	52 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. Нильсен, В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс] : учеб. пособие —Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 240 с.Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69378/#1>
2. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии [Электронный ресурс] / В. Л. Гулик, авт.-сост. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 52 с.Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института -по логину и паролю
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=KemGuki_62
3. Осипова, Г. Г.История и теория музыки [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Чуковская, Е. Э. Аудиовизуальный бизнес [Текст] : договорное регулирование : учеб. пособие / Е.Э. Чуковская. - М. : РосКонсульт, 1999. - 336 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Российский институт истории искусств <http://artcenter.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

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

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.