

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: Кинодраматург

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

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: 69,7 час.

самостоятельная работа: 74,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	4,5
контрольная работа	4
посещение учебных занятий	4,5
творческое задание	5
тест	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

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 «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Майзель В. С., доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. 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 различных исторических эпох и жанров.

Задачи дисциплины:

1. Изучить закономерности построения фильма, композиционные элементы.
2. Исследовать и сформировать устойчивое понимание своеобразия языка искусства кино, выразительных средств кинематографа.
3. Сформировать навыки анализа фильмов различных жанров и форматов.

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:

нет предшествующих дисциплин

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

Драматургия современной пьесы

Кинорежиссура

История русской драматургии

Изобразительное решение фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

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-4.1 — Анализирует различные виды произведений, используя знания основ теории и практики в области драматургии и искусстве в целом.

Знает: основные эстетические составляющие, формирующие язык кино; закономерности построения композиции

Умеет: анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов

Владеет: навыками анализа фильмов различных жанров и форматов

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: 69,7 час.

самостоятельная работа: 74,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	5	Итого
Лекции	0	0	0
Практические	32	32	64
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	32,5	29	61,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинопоэтика.

Тема 1. 1. Задачи исторической поэтики.

Методы анализа фильма и сценария. «Историческая поэтика» Д. Бордуэлла. Историческое восприятие фильма. Студийный принцип в Голливуде 1920-1930-х годов.

Тема 1. 2. Подлинность и художественная условность в кинематографе.

Подлинность как художественный материал. Напряжение между формой и материалом в кино. Фильм как аттракцион и фильм как документ. Рождение и развитие двух тенденций.

Тема 1. 3. Художественный образ.

Понятия «образ» и «изображение», различия и соотношения между ними. Способы создания кинематографического образа.

Тема 1. 4. Художественная форма.

Понятие и принципы художественной формы в кино. Единство формы и содержания.

Раздел 2. Киноповествование.

Тема 2. 1. Нарратив в фильме.

Понятие нарратива. Фабула, сюжет и диегезис. Линейный тип повествования. «Классический голливудский фильм». Композиция фильма. Диснарратив и нелинейные типы повествования. Внедиегетические элементы фильма. Проблемы экранизации литературных произведений.

Тема 2. 2. Пространство и время в фильме. Нарратив и фигура героя.

Герой и его характер. Мотивировки действий героя. Пространственно-временные обстоятельства и причинно-следственные связи в сюжете.

Тема 2. 3. К понятию реализма в кино.

«Реализм» и исторический контекст: смена стилей со сменой эпох. Устаревание экранной реальности. Концепция реализма Р.Барта.

Раздел 3. Стил в фильме.

Тема 3. 1. Мизансцена.

Театральная и кинематографическая мизансцены. Основные аспекты и характер построения мизансцены. Мизансцена как система художественных средств.

Тема 3. 2. Цвет. Костюм и грим. Свет. Актерская игра.

Создание эффекта реалистического правдоподобия при выборе натуры. Драматургия

пространства и значение декораций. Цвет и свет в кино. Композиция и план кадра. Костюм и грим как элементы стиля фильма и сюжета. Стили актерской игры. Герой в сценарии и герой на экране: значение актерской игры для драматургии фильма.

Раздел 4. Монтаж, звук, спецэффекты

Тема 4. 1. Выразительные возможности монтажа, звука и спецэффектов.

Монтаж как художественный прием. Звук и изображение. Типы звука в кино. Драматургия звука. Монтаж спецэффектов. Специфика выразительных возможностей спецэффектов в цифровую эпоху.

Раздел 5. Жанровое и авторское кино

Тема 5. 1. Жанровое кино.

Жанровая формула. Смена жанров со сменой эпох. Специфика драматургии в жанровом кино: вестерн, гангстерский фильм, мюзикл, детектив, фильм ужасов и т.д. Становление жанровой системы в Голливуде.

Тема 5. 2. Авторское кино.

История понятия «авторский кинематограф». Проблема высокого и низкого в искусстве. Расцвет авторского кинематографа в 1950-х-1970-х гг.. Специфика анализа выразительных средств в авторском фильме. Драматургия в авторском кинематографе.

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	Кинопоэтика.	0	0	0	16	0	0	16
1.1	Задачи исторической поэтики.	0	0	0	4	0	0	4
1.2	Подлинность и художественная условность в кинематографе.	0	0	0	4	0	0	4
1.3	Художественный образ.	0	0	0	4	0	0	4
1.4	Художественная форма.	0	0	0	4	0	0	4
2	Киноповествование.	0	0	0	16	0	0	16
2.1	Нарратив в фильме.	0	0	0	8	0	0	8
2.2	Пространство и время в фильме. Нарратив и фигура героя.	0	0	0	4	0	0	4
2.3	К понятию реализма в кино.	0	0	0	4	0	0	4
3	Стиль в фильме.	0	0	0	8	0	0	8
3.1	Мизансцена.	0	0	0	4	0	0	4
3.2	Цвет. Костюм и грим. Свет. Актерская игра.	0	0	0	4	0	0	4
4	Монтаж, звук, спецэффекты	0	0	0	8	0	0	8
4.1	Выразительные возможности монтажа, звука и спецэффектов.	0	0	0	8	0	0	8
5	Жанровое и авторское кино	0	0	0	16	0	0	16
5.1	Жанровое кино.	0	0	0	8	0	0	8
5.2	Авторское кино.	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

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: «Задачи исторической поэтики.».	4
2	Тема: «Подлинность и художественная условность в кинематографе.».	4

3	Тема: «Художественный образ. ».	4
4	Тема: «Художественная форма.».	4
5	Тема: «Нарратив в фильме. ».	8
6	Тема: «Пространство и время в фильме. Нарратив и фигура героя.».	4
7	Тема: «К понятию реализма в кино.».	4
8	Тема: «Мизансцена. ».	4
9	Тема: «Цвет. Костюм и грим. Свет. Актерская игра.».	4
10	Тема: «Выразительные возможности монтажа, звука и спецэффектов.».	8
11	Тема: « Жанровое кино. ».	8
12	Тема: «Авторское кино. ».	8

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)
активная работа на занятии	4,5
контрольная работа	4
посещение учебных занятий	4,5
творческое задание	5
тест	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Контрольная работа:

1. Современные игровые фильмы, выражающие основные тенденции построения сценария.
2. Современные фильмы, созданные при использовании новейших технологий.
3. Фильмы, выражающие современные тенденции «новой волны» кино Турции и Ирана.
4. Жанровое и авторское кино Японии, Китая и Южной Кореи.
5. Современные фильмы американского кино.
6. Документальные фильмы, имевших успех в мировом прокате в 2000-х гг.

7. Основные тенденции современного мирового кинематографа 1990-2010 гг.

Примеры тестовых заданий:

1. Структура мизансцены

- а) дает представление о жанре и стиле произведения
- б) не дает представление о жанре и стиле произведения

2. "Механический балет" Ф. Леже

- а) нарративный тип кино
- б) ненарративный тип кино

3. Основные слагаемые нарратива

- а) время, пространство, причинность
- б) время и пространство

4. Выберите один из вариантов:

- а) чем богаче характер персонажа, тем лучше
- б) характер персонажа зависит от потребностей нарратива

Творческое задание

Дисциплина «Анализ фильма» направлена на формирование практических навыков анализа фильма. Обучающиеся подготавливают выступление-презентацию по темам практических занятий (самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма), после чего проходит обсуждение в группе.

Конкретная тема выступления выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем. В выступлении на примере конкретного фильма разбираются следующие составляющие фильма:

- 1. Художественная форма
- 2. Структура фильма
- 3. Композиция
- 4. Сюжет и фабула
- 5. Вид повествования
- 6. Мизансцены
- 7. Кадр
- 8. Внутрикадровое пространство
- 9. Роль крупного плана
- 10. Проблема актера
- 11. Монтаж
- 12. Спецэффекты
- 13. Звуковое решение
- 14. Роль музыки в кино
- 15. Проблема жанра

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

- 1. Структура фильма
- 2. Предкамерное пространство.
- 3. Идея фильма.
- 4. Павильонная и натурная съемка.
- 5. Сюжет, фабула.
- 6. Жанр как контракт со зрителем
- 7. Герой
- 8. Жанр в авторском кино.

9. Эпизоды и сцены.
10. Жанровые архетипы.
11. Художественный образ
12. Нарратив в фильме
13. Пространство и время в фильме
14. Реализм в кино

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Завязка.
2. Понятие мизансцены.
3. Ракурс как элемент мизансцены.
4. Экспозиция.
5. Свет как элемент мизансцены.
6. Кульминация
7. Цвет как элемент мизансцены.
8. Развязка.
9. Декорации как элемент мизансцены.
10. Драматургия пространства
11. Типы звука в кино
12. Название.
13. Виды актерской игры.
14. Построение эпизода фильма
15. Жанровое кино
16. Авторское кино

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 4			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	1	16	16
Посещение учебных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
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		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	16	32
Активная работа на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	22	1	22
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 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Артюх [и др.] ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 198 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/146i_Artjuh_Masterstvo_kinokritiki_UP_2018.pdf
2. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Потемкин, С. В. Эстетика видео, телевидения и язык кино [Текст] / С. В. Потемкин ; ред.: В. И. Потемкин, Л. Н. Горбачева ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 111 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
- 3.

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>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Справочная правовая система КонсультантПлюс.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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

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 и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.