

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

«Драматургия современного фильма»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 академ. час. / 13 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 157,6 час.

самостоятельная работа: 310,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1
доклад	4
контрольная работа	2,3
опрос	4
посещение занятий, активная работа на занятии	1,2,3,4
тест	1,2,3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
зачет	2
зачет с оценкой	3
экзамен	4

Рабочая программа дисциплины «Драматургия современного фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

П.М. Степанова, профессор кафедры драматургии и киноведения, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, Председатель «Союз писателей Санкт-Петербурга»

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 комплекса знаний о новых и новейших тенденциях в теории и практике мирового и отечественного кинематографа, а также отражении этих тенденций в кинодраматургии современного фильма.

Задачи дисциплины:

1. Изучить принципы, правила, приёмы композиции в драматургической основе современного фильма.
2. Освоить основные аналитические методы анализа современного фильма.
3. Сформировать навыки современного «киномышления».

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:
нет последующих дисциплин

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-1.2 — Выявляет и анализирует закономерности развития культуры и искусства на разных исторических этапах развития общества с учетом влияния различных направлений и течений в искусстве, применяет теоретические знания в профессиональной деятельности.

Знает: особенности развития современного мирового кинематографа, основные закономерности развития современной аудиовизуальной продукции

Умеет: анализировать тенденции и закономерности развития современного кинематографа, взаимосвязь драматургической составляющей фильма и технических возможностей современного кино- телепроизводства

ОПК-1.1 — Анализирует произведения искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи.

Знает: методы анализа кинематографических произведений в культурно-историческом контексте

Умеет: анализировать произведения кинематографа в контексте эстетических идей определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений киноискусства, их идейную концепцию

Владет: навыками анализа произведений киноискусства

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

ОПК-2.1 — Осуществляет творческую деятельность, использует знания технологии создания и редактирования драматургических произведений.

Знает: основы, законы и методические принципы теории кинодраматургии, способы

осуществления творческой деятельности в сфере искусства, технологии создания драматургических произведений

Умеет: использовать технологии создания драматургических произведений при осуществлении творческой деятельности

Владеет: навыками создания драматургических произведений, обладающих новизной и общественной значимостью

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и жанрах, воздействовать через произведения драматургии на зрителя.

ПК-1.1 — Применяет законы, тенденции развития драматургии, логику их функционирования, специфику и технологию создания произведения современной кинодраматургии при создании собственных произведений.

Знает: специфику выразительных средств современного кинематографа, технологию создания произведений драматургии

Умеет: анализировать тенденции в теории и практике мирового и отечественного кинематографа, а также отражение этих тенденций в кинодраматургии

Владеет: навыками применения основ и знания современных тенденций развития драматургии при создании собственных произведений

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 академ. час. / 13 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 157,6 час.

самостоятельная работа: 310,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	2,3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
зачет	2
зачет с оценкой	3
экзамен	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	Итого
Лекции	16	16	0	0	32
Практические	16	16	32	28	92
Индивид. занятия	2	4	4	8	18
Консультации	4	3	3	2	12
Самостоятельная работа	61	64,5	60	70	255,5
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	4,2	8,6	33,5	54,9
Итого	107,6	107,7	107,6	141,5	464,4

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Анализ «Поэтики» Аристотеля – истоки законов драматургии

Основные принципы "Поэтики" Аристотеля. Главным предметом исследования трактата «Поэтика» является подражательное искусство трагедии. Трагедия, по Аристотелю, есть «подражание (воспроизведение) действия серьезного, законченного».

Тема 2. Трехчастная структура С. Филда

Сложная трехчастная форма. Форма, где хотя бы одна часть, чаще первая, представляет собой структуру более сложную, чем период (чаще простую двух или трехчастную форму). Важнейший признак – наличие тематического контраста в форме, построение средней части на новой теме.

Тема 3. Основы драматургии рекламного ролика

Особенности драматургии рекламного ролика: композиция, конфликт, сценарный ход (художественный образ) – основополагающие элементы; приоритетным является визуальный ряд.

Тема 4. Анализ и разбор практических работ по написанию рекламного ролика

Анализ контекстной рекламы конкурентов - лучший помощник в этом деле, ведь он даст ответы на многие вопросы и откроет подводные камни, с которыми вы можете встретиться. Анализ телевизионной рекламы показывает, что западный рекламный герой - это идеализированный вариант обычного человека. Герои нашей рекламы далеки от совершенства, они живут по своим законам, не подчиняя себя всецело восхвалению товара.

Тема 5. Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в композиции и конфликте

Композиция - сюжет - конфликт. Каждое произведение искусства отражает определенную грань действительности, какую - либо жизненную ситуацию, словом, часть целого.

Тема 6. Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в герое и развитии действия

Персонаж – это субъект действия, вид художественного образа. В определенном контексте этот термин можно заменить понятиями «литературный герой» и «действующее лицо», однако в строгом теоретическом плане это разные понятия.

Тема 7. Жанр комедии

КОМЕДИЯ — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, а также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы антагонистичных персонажей.

Аристотель определял комедию как «подражание худшим людям, но не во всей их порочности, а в смешном виде».

К числу видов комедии относятся такие жанры, как фарс, водевиль, интермедия, скетч, оперетта, пародия.

Тема 8. Анализ современной кинокомедии России, Европы и США

В настоящее время кинокомедия насчитывает множество поджанров, объединяющих смешное с романтическим, ужасающим или трагическим. Вопреки с древности бытующему мнению, что комедия является низким жанром, нынче юмор часто выступает способом изображения прекрасного и высокого. Герои в современных кинокомедиях разнообразны и разноплановые. Некоторые архитипичны, но есть и те, в которых собраны совершенно нетипичные для россиянина качества.

Тема 9. Жанры драмы и мелодрамы

Мелодрама — жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и

тому подобного. Многие мелодрамы имеют черты исторических драм и разворачиваются в том или ином схематично поданном историческом контексте. В сюжете могут быть и трагические сцены, в большинстве случаев завершающиеся счастливым концом.

Тема 10. Анализ современной драмы и мелодрамы России, Европы и США

Как можно определить фильм как мелодраматическую комедию, либо романтическую комедию? По своей сути, это один и тот же жанр. Но американская традиция проката и рекламы в киноиндустрии заложила второе название, а пытаясь проанализировать жанр глубже, лучше пользоваться термином «мелодраматическая комедия».

Тема 11. Жанры.

Приключения, роуд-муви, боевик, вестерн, гангстерский фильм.

Тема 12. Анализ современных фильмов в этих жанрах производства России, Европы и США

Развитие экшен-фильмов принято связывать с вестернами, которые позже выделились в отдельный жанр кинолент. Всё началось с картины Большое ограбление поезда, созданной в 1903 году на студии Томаса Эдисона. Сегодня трудно представить современный кинематограф без экшен-фильмов.

Тема 13. Жанры фантастики и фэнтези

Как известно, Фантастика включает в себя два обширных направления — Фэнтези и НФ (научная фантастика или SCI-FI — science fiction). Сами же эти два жанра дробятся на многие другие. Фэнтези: героическое фэнтези; эпическое фэнтези; тёмное Фэнтези; игровое фэнтези; историческое фэнтези; лирическое фэнтези; юмористическое (ироническое) фэнтези и др. НФ: твёрдая научная фантастика; антиутопия; апокалиптическая.

Тема 14. Анализ современной фантастики и фэнтези России, Европы и США

Синтез в ряде художественных текстов принципов научной фантастики и фэнтези при обосновании фантастической посылки и научно-фантастической интерпретации классических образов фэнтези.

Тема 15. Жанры хоррора, триллера, детектива

Хоррор — жанр в кино и литературе. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного. Триллер — жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания, волнения или страха. Детектив — преимущественно литературный и кинематографический жанр, произведения которого описывают процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его обстоятельств и раскрытия загадки.

Тема 16. Анализ современных фильмов в жанрах хоррор, триллер и детектив России, Европы и США

Анализ фильма позволяет зрителям по-настоящему оценить произведение как вид искусства. В нем разъясняются все рабочие части и поощряется более полное понимание происходящего. Это углубляет персонажей, конфликты и тему фильма, делая его более реальным или значимым для зрителя. Триллер, как жанр, зародился в литературе. В кино же он начал развиваться из детективных историй. Важнейшая фигура, которая стояла у истоков триллера, как жанра - это конечно же Альфред Хичкок. Как и любой другой жанр, триллер не может существовать совершенно самобытно. Он тесно и гармонично переплетается с другими жанрами, что делает его еще более интересным и захватывающим.

Тема 1. Авторское кино. Отличия и соприкосновения с жанровым кино.

Авторское кино - это кино несущее какую-то идею автора, конечно чаще всего это кино не развлекательное. «Авторскими» признаются фильмы, в которых очень ясно просматривается рука режиссера, т. е. его фильмы УЗНАВАЕМЫ, вне зависимости от студии и продюсера, присутствует индивидуальный взгляд (почерк) автора. Представители авторского кино противостояли традиции студийных съемок, высоких бюджетов и насильственного заключения

режиссера в рамки жанрового кинематографа. Так проявили себя вечная оппозиция авторского и жанрового кино.

Тема 2. Работа со сценарием в авторском кинематографе

Сценарий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино или телефильма. Сценарий в кинематографе, как правило, напоминает пьесу и подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей.

Тема 3. Анализ статьи А. Астриюка «Камера-перо»

Метод Александра Астриюка под названием «камера-перо». Его сущность заключается в освобождении кино от «тирании визуального», от «образа ради образа», от простой фабульности и конкретности.

Тема 4. Анализ статьи И. Бергмана «Как делается фильм»

Бергман рассуждает о сценарии как об особом, крайне несовершенном, но важном «измерении» фильма. По мнению режиссера, в сценарии сложно передать ясно темпоритм фильма, он сложен для восприятия актерами, но дает отличную возможность логически осмыслить фильм.

Тема 5. Анализ статьи А. Тарковского «Сценарий»

А. Тарковский. Принято считать, что сценарий является одним из жанров литературы. Это не так. Никакого отношения к литературе он не имеет и иметь не может. Если мы хотим, чтобы сценарий был ближе к фильму, мы пишем его так, как он будет снят, то есть записываем словами то, что хотели бы видеть на экране. Это будет типичный непроходимый сценарий, ибо такая запись абсолютно не литературна.

Тема 6. Анализ статьи С. Эйзенштейна «Вопросы композиции»

Вопросы композиции кинокадра, монтажной композиции мизансцены, внутрикадрового и межкадрового действия глубоко интересовали С. Эйзенштейна. В его понимании слово «почувствовать» означало «ритмически ощутить выразительную закономерность действия» и «изливать творческое волнение своего исполнения в строгой очерченности формы...» .

Тема 7. Анализ фильмов-лауреатов последней премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар»

Оскар" (Oscar) - кинопремия США, ежегодно присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается самой престижной наградой в области кинематографа в мире. Со дня основания деятельность организации была направлена на развитие кинематографических искусств и наук и поощрение достижений в этой области.

Тема 8. Анализ фильмов-победителей последнего Берлинского международного кинофестиваля

Берлинский международный кинофестиваль вот уже более полувека открывает миру уникальные киноленты, которые отнюдь не являются коммерческими проектами. Практически все фильмы, входящие в программу Берлинале, являются образцами прогрессивного кино.

Тема 9. Анализ фильмов-победителей последнего международного кинофестиваля в Каннах

Кинофестиваль в Каннах авторитетный ресурс для тех, кто стремится впитывать непустое кино. Каннский кинофестиваль нельзя назвать старейшим в мире, зато он точно является одним из самых важных событий в ежегодном календаре кинематографа.

Тема 10. Анализ фильмов-лауреатов последней Премии «Золотой глобус»

«Золотой глобус» – вторая по значимости американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. «Золотой глобус» традиционно интересен ещё тем, что по итогам этой премии «угадывается» список лауреатов грядущего «Оскара».

Тема 11. Анализ фильмов-победителей последнего ММКФ

Московский международный кинофестиваль — второй старейший (после Венецианского) в мире. Изначально проводился раз в два года, а с 1997 года проводится ежегодно. Программа фестиваля состоит из нескольких конкурсов: основного, «Перспективы», документального кино и короткого метра. На ММКФ можно увидеть лучшее из того, что показали ранее в Каннах,

Берлине, Сандэнсеи и других – остается главным ориентиром как для кураторов авторских программ, так и для многочисленных киноманов.

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	Анализ «Поэтики» Аристотеля – истоки законов драматургии	2	0	0	2	0	0	4
2	Трехчастная структура С. Филда	2	0	0	2	0	0	4
3	Основы драматургии рекламного ролика	2	0	0	2	0	0	4
4	Анализ и разбор практических работ по написанию рекламного ролика	2	0	0	2	0	0	4
5	Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в композиции и конфликте	2	0	0	2	0	0	4
6	Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в герое и развитии действия	2	0	0	2	0	0	4
7	Жанр комедии	2	0	0	2	0	0	4
8	Анализ современной кинокомедии России, Европы и США	2	0	0	2	0	2	6
9	Жанры драмы и мелодрамы	2	0	0	2	0	0	4
10	Анализ современной драмы и мелодрамы России, Европы и США	2	0	0	2	0	0	4
11	Жанры.	2	0	0	2	0	0	4
12	Анализ современных фильмов в этих жанрах производства России, Европы и США	2	0	0	2	0	0	4
13	Жанры фантастики и фэнтези	2	0	0	2	0	0	4
14	Анализ современной фантастики и фэнтези России, Европы и США	2	0	0	2	0	4	8
15	Жанры хоррора, триллера, детектива	2	0	0	2	0	0	4
16	Анализ современных фильмов в жанрах хоррор, триллер и детектив России, Европы и США	2	0	0	2	0	0	4
1	Авторское кино. Отличия и соприкосновения с жанровым кино.	0	0	0	8	0	1	9
2	Работа со сценарием в авторском кинематографе	0	0	0	8	0	0	8

3	Анализ статьи А. Астрыка «Камера-перо»	0	0	0	4	0	1	5
4	Анализ статьи И. Бергмана «Как делается фильм»	0	0	0	4	0	2	6
5	Анализ статьи А. Тарковского «Сценарий»	0	0	0	8	0	0	8
6	Анализ статьи С. Эйзенштейна «Вопросы композиции»	0	0	0	4	0	2	6
7	Анализ фильмов-лауреатов последней премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар»	0	0	0	4	0	2	6
8	Анализ фильмов-победителей последнего Берлинского международного кинофестиваля	0	0	0	8	0	4	12
9	Анализ фильмов-победителей последнего международного кинофестиваля в Каннах	0	0	0	8	0	0	8
10	Анализ фильмов-лауреатов последней Премии «Золотой глобус»	0	0	0	2	0	0	2
11	Анализ фильмов-победителей последнего ММКФ	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	32	0	0	92	0	18	142

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1	Лабораторный практикум по дисциплине «Драматургия современного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.	0

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Анализ «Поэтики» Аристотеля – истоки законов драматургии».	2
2	Тема: «Трехчастная структура С. Филда».	2
3	Тема: «Основы драматургии рекламного ролика».	2
4	Тема: «Анализ и разбор практических работ по написанию рекламного ролика».	2
5	Тема: «Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в композиции и конфликте».	2
6	Тема: «Жанровое современное кино – проявление особенностей жанра в герое и развитии действия».	2

7	Тема: «Жанр комедии».	2
8	Тема: «Анализ современной кинокомедии России, Европы и США».	2
9	Тема: «Жанры драмы и мелодрамы».	2
10	Тема: «Анализ современной драмы и мелодрамы России, Европы и США».	2
11	Тема: «Жанры. ».	2
12	Тема: «Анализ современных фильмов в этих жанрах производства России, Европы и США».	2
13	Тема: «Жанры фантастики и фэнтези».	2
14	Тема: «Анализ современной фантастики и фэнтези России, Европы и США».	2
15	Тема: «Жанры хоррора, триллера, детектива».	2
16	Тема: «Анализ современных фильмов в жанрах хоррор, триллер и детектив России, Европы и США».	2
17	Тема: «Авторское кино. Отличия и соприкосновения с жанровым кино.».	8
18	Тема: «Работа со сценарием в авторском кинематографе ».	8
19	Тема: «Анализ статьи А. Астриюка «Камера-перо» ».	4
20	Тема: «Анализ статьи И. Бергмана «Как делается фильм» ».	4
21	Тема: «Анализ статьи А. Тарковского «Сценарий» ».	8
22	Тема: «Анализ статьи С. Эйзенштейна «Вопросы композиции» ».	4
23	Тема: «Анализ фильмов-лауреатов последней премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» ».	4
24	Тема: «Анализ фильмов-победителей последнего Берлинского международного кинофестиваля ».	8
25	Тема: «Анализ фильмов-победителей последнего международного кинофестиваля в Каннах ».	8
26	Тема: «Анализ фильмов-лауреатов последней Премии «Золотой глобус» ».	2
27	Тема: «Анализ фильмов-победителей последнего ММКФ ».	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 «Драматургия современного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1
доклад	4
контрольная работа	2,3
опрос	4
посещение занятий, активная работа на занятии	1,2,3,4
тест	1,2,3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
зачет	2
зачет с оценкой	3
экзамен	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1 семестр

1. Особенности драматургии рекламного ролика: композиция, конфликт, сценарный ход (художественный образ) – основополагающие элементы.
2. Визуальный ряд в рекламном ролике.
3. Произведение искусства как отражение определенной грани действительности.
4. Трехчастная форма сценарий.
5. Анализ контекстной рекламы конкурентов
6. Западный рекламный герой как идеализированный вариант обычного человека.
7. Понятия «литературный герой» и «действующее лицо»

4 семестр

1. Вопросы композиции кинокадра.
2. Вопросы монтажной композиции мизансцены, внутрикадрового и межкадрового действия (С. Эйзенштейн).
3. Кинопремии мира (Каннский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль, премия Оскар и др.)
4. Кинофестиваль в Каннах авторитетный ресурс для тех, кто стремится впитывать не пустое кино.
5. «Золотой глобус» – вторая по значимости американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
6. Московский международный кинофестиваль — второй старейший (после Венецианского) в мире.

Примерные тестовые задания:

1 семестр:

1. Режиссерский сценарий отличается от литературного тем, что включает в себя:
 - a) реплики
 - b) описания мизансцен
 - c) метраж кадров
 - d) описания героев

2. Какой режиссер в манифесте «Киноглаз» (1924) отказался от литературных сценариев, от кинодраматургии?
 - a) Лев Кулешов
 - b) Борис Барнет
 - c) Дзига Вертов
 - d) Сергей Эйзенштейн

3. Элементы архитектоники – это...
 - a) общая структура киносценария
 - b) стилистическое построение фильма
 - c) большие части произведения, являющиеся этапами развития его идеи (тезис-антитезис-синтез)
 - d) детали в фильме, которые влияют на повествование

2 семестр:

1. Литературный сценарий не обязательно должен включать в себя:
 - a) реплики, диалоги
 - b) движение камеры, время эпизода, наличие шумов
 - c) описание действующих лиц
 - d) описание мизансцен

2. Архетип Персона по К. Юнгу – это ...:
 - a) Женское
 - b) Мужское
 - c) Альтер Эго
 - d) Эго

3. ... происшествие – это первое важное событие, которое является основной причиной всего, что следует за ним, приводит в движение все остальные части истории, нарушая гармонию мира:
 - a) пробуждающее
 - b) побуждающее
 - c) стремительное
 - d) внезапное

3 семестр:

1. Представителем какого направления является режиссер Евгений Юфит?
 - a) реализм
 - b) сюрреализм
 - c) некрореализм
 - d) гиперреализм

2. Какой фильм Никиты Михалкова получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1995 году?

- a) «Свой среди чужих, чужой среди своих»
- b) «Несколько дней из жизни Обломова»
- c) «Утомленные солнцем»
- d) «Раба любви»

3. Какой фильм Алексея Федорченко победил в номинации «лучший документальный фильм» на Венецианском международном кинофестивале в 2005 году?

- a) «Первые на луне»
- b) «Небесные жены луговых мари»
- c) «Овсянки»
- d) «Ангелы революции»

4 семестр:

1. Кто из режиссеров и драматургов, снявший сериал «Сцены из супружеской жизни» (1973), говорил, что теледраматургия превосходит кино по степени психологического воздействия на зрителя?

- a) Ингмар Бергман
- b) Андрей Тарковский
- c) Райнер Фасбиндер
- d) Микеланджело Антониони

2. Принцип построения горизонтального сериала:

- a) Развитие предыдущей серии
- b) Каждая серия – законченная история
- c) Повествование от лица автора
- d) Наличие флешбеков

3. Тизер находится в:

- a) Начале серии
- b) Конце серии
- c) Середине серии
- d) За пределами истории

Примерные темы контрольных работ:

2 семестр

- 1. Отличительные черты жанра мелодрама (на примере 1 фильма).
- 2. Отличительные черты жанра триллер (на примере 1 фильма).
- 3. Отличительные черты жанра хоррор (на примере 1 фильма).
- 4. Отличительные черты жанра вестерн (на примере 1 фильма).
- 5. Отличительные черты жанра боевик (на примере 1 фильма).
- 6. Отличительные черты жанра романтическая комедия (на примере 1 фильма).

3 семестр

- 1. Поиск режиссерского языка в фильме Г. Шпаликова «Долгая счастливая жизнь».
- 2. Особенности речи персонажей «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» А. Кончаловского.
- 3. Неореалистические черты сценарной структуры фильма В. Шукшина «Печки-лавочки».
- 4. Соединение сценарных приемов с визуальной составляющей в фильме М. Калато-зова «Летят журавли».

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень тем курсовых работ в 1 семестре:

1. Равновесие изобразительных и выразительных начал в драме: диалектика «эпоса» и «лироса» («музыкальность» как ритм и полифония). Персоналии: Гегель, Белинский, Вагнер, Ницше.
2. Действие как внутренняя и внешняя форма драмы: «подражание действию действием». Персоналии: Аристотель, Брехт.
3. Внешняя и внутренняя архитектоника драматического произведения: акт-картина-явление; монолог-диалог-ремарка-пауза.
4. Категория «драматического хронотопа» в драматургическом произведении: проблема «пространства и времени» – «единство» или «единовременность».
5. Образное и событийное моделирование действия в драме. Персоналии: Эсхил, Софокл, Шекспир, Пушкин, Чехов.
6. Природа драматического конфликта: внешняя и внутренняя коллизия.
7. Типология драматического конфликта.
8. Способы организации драматического конфликта по линии: образ – идея – персонаж (действующее лицо).
9. Коллизия и интрига в сюжетном развитии пьесы.

Примерный перечень вопросов к зачету во 2 семестре:

1. Определение жанра в кино.
2. Формульные жанры Голливуда.
3. Студия Universal и архетипические хоррор-сюжеты.
4. Вестерн. Основные черты. Типы вестерна.
5. Голливудский кинематограф эпохи Великой Депрессии.
6. Марлен Дитрих и Джозеф фон Штернберг - семь совместных фильмов.
7. Нуар: определение, стиль, главные фильмы.
8. Фильмы Орсона Уэллса.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой в 3 семестре:

1. Голливуд и эстетизм.
2. Голливуд в переходный период.
3. Американский период Альфреда Хичкока.
4. Голливуд 60-х.
5. Мюзикл и бродвейская традиция.
6. Концепция кино Роджера Кормана.
7. Новый Голливуд.
8. Современный Голливуд.

Примерный перечень вопросов к экзамену в 4 семестре:

1. Иранский кинематограф в 1990-2000-е.
2. Современный турецкий кинематограф: тенденции развития.
3. Жанровые поиски в современном американском кино.
4. Национальный характер современного кинематографа Китая.
5. Жанровое и авторское кино современной Японии
6. Южнокорейский кинематограф.
7. Взаимовлияние азиатского и европейского кино.
8. Лирический сюжет в современном кинематографе

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 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	20	1	20
Тест	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Контрольная работа	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Контрольная работа	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			

Посещение занятий, активная работа на занятии	2	14	28
Обязательная самостоятельная работа			
Опрос	4	1	4
Доклад	20	1	20
Тест	18	1	18
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. Аль, Д.Н. Основы драматургии. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 288 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/101636/#1>
2. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1. учебное пособие / А.И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2017. - 94 с. - ISBN 978-5-9765-1509-3. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/27255/reading>
3. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vostochnogo_kinematografa_UP_2018.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profokino.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.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

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>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

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.

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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;