

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
«Проблемы анализа фильма»**

Наименование ОПОП: Сценарное искусство кино и телевидения

Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 71,8 час.

самостоятельная работа: 108,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
контрольная работа	1
опрос	1
посещение учебных занятий	1,2
творческое задание	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Проблемы анализа 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 «Сценарное искусство кино и телевидения» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

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

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, 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 феномен кинематографа как особого вида искусства, неразрывно связанного как с традиционными, так и современными формами искусства;
освоить инструментарий и стратегии анализа фильма;
сформировать практические навыки анализа фильмов для критической и убедительной его оценки.

Задачи дисциплины:

1. Изучить методы аналитической работы с фильмом, освоить техники и механизмы анализа фильма.
2. Изучить и критически осмыслить сложившиеся модели интерпретации и анализа фильмов.
3. Приобрести навыки оценивать художественную ценность конкретного произведения, характер воздействия произведения на зрительскую аудиторию.
4. Развить аналитические способности, такие как: способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы.

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:

Визуальная коммуникация

Голливудский нарратив: история и современность

История мировой кинодраматургии

Медиа в системе экранных искусств

Теория кино

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен определить художественную ценность конкретного произведения драматургии, его зрительский потенциал.

ПК-2.1 — Определяет художественную ценность аудиовизуального произведения, его драматургической основы, выявляет эмоциональное, чувственно-психологическое, идейное содержание.

Знает: методы и приемы анализа фильма, основные эстетические составляющие, формирующие язык кино

Умеет: использовать методы и приемы семантического, структурного и феноменологического анализа фильма, оценивать художественную ценность конкретного произведения

Владеет: исследовательскими навыками анализа фильма

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен определить художественную ценность конкретного произведения драматургии, его зрительский потенциал.

ПК-2.3 — Определяет зрительскую аудиторию, для которой создает сюжетную основу, прогнозирует воздействие аудиовизуального произведения на зрителя.

Знает: критерии воздействия на зрительскую аудиторию произведений кинематографии; закономерности построения композиции

Умеет: выявлять эмоциональное, чувственно-психологическое, идейное содержание аудиовизуального произведения; прогнозировать влияние создаваемых кинопроизведений зрительскую аудиторию

Владеет: навыками анализа и прогнозирования влияния АВП на зрительскую аудиторию

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 71,8 час.

самостоятельная работа: 108,2 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	16	0	16
Практические	16	32	48
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	32,5	38	70,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	37,7
Итого	71,7	105,5	177,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Структура фильма.

Тема 1. 1. Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.

Клип как структурная единица фильма.

Тема 1. 2. Стыковка фрагментов.

Особое напряжение между формой и материалом. Рождение противоположных тенденций с появлением кино.

Тема 1. 3. Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыковки фрагментов.

Завершённость фрагментов. Сопоставление или противопоставление параллельных сюжетных линий. Способы подачи информации.

Тема 1. 4. Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог.

Развитие сюжета.

Функциональность. Сходство и повторение. Различие и вариации. Развитие. Единство/дизъюнктивность. Целостность и завершенность фильма. Функциональные элементы фильма. Темп повествования.

Раздел 2. Композиция.

Тема 2. 1. Основная задача композиции. Расположение деталей изображения.

Расположение главного объекта. Тон фона. Важной задачей композиции - кадрирование. Освещенность кадра.

«Классический голливудский фильм». Манипулирование временем. «Головокружение» А. Хичкока. Время и причинность. Фабула, сюжет (дискурса) и диегезис.

Тема 2. 2. Окружение и линии в композиции.

Герой. Время. Я. Мукаржовский о специфике экранного времени. Пространство. Причинность. Слабый нарратив. Диснарратив – характерная черта повествований, появляющихся с конца 1950-х годов. Фильм «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене и Алена Роба-Грийе.

Тема 2. 3. Требования, предъявляемые к отображению окружения.

Присутствие знаменательных объектов на дальнем плане. Передний план. Расположение линий окружения. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве.

Раздел 3. Построение эпизода фильма.

Тема 3. 1. Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность.

Рабочие названия эпизодов. Строение эпизода: сцены, кадры. Введение, основная часть и вывод.

Тема 3. 2. Объединение связанных между собой сцен. Переход между сценами эпизода.

Переход между сценами эпизода.

Раздел 4. Кадр как основа фильма

Тема 4. 1. Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре.

Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.

Ограничения, связанные с движением предметов, со стыкуемостью фрагментов и с низкой разрешающей способностью видеоизображения.

Строение видеокadra с учетом правил композиции, цветовой и световой гармонии, передачи пространства на плоскости.

Раздел 5. Освещение в фильме

Тема 5. 1. Качество света. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты.

Требования к освещению для кадров, которые в используются для нелинейного монтажа. Шумы квантования. Дополнительная подсветка. Контрастность освещения.

Тема 5. 2. Степень контрастности кадров.

Фронтальное освещение. Фронтально-боковой верхний свет. Боковое освещение. Свет, перпендикулярном к оси объектива. Встречно-боковой свет. Контровое (встречное) освещение. Верхнее освещение. Смешанное освещение.

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	Структура фильма.	8	0	0	8	0	0	16
1.1	Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.	2	0	0	2	0	0	4
1.2	Стыковка фрагментов.	2	0	0	2	0	0	4
1.3	Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыковки фрагментов.	2	0	0	2	0	0	4
1.4	Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог. Развитие сюжета.	2	0	0	2	0	0	4
2	Композиция.	8	0	0	8	0	0	16
2.1	Основная задача композиции. Расположение деталей изображения. Расположение главного объекта. Тон фона. Важной задачей композиции - кадрирование. Освещенность кадра.	2	0	0	4	0	0	6
2.2	Окружение и линии в композиции.	4	0	0	4	0	0	8
2.3	Требования, предъявляемые к отображению окружения.	2	0	0	0	0	0	2
3	Построение эпизода фильма.	0	0	0	8	0	0	8
3.1	Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность.	0	0	0	4	0	0	4
3.2	Объединение связанных между собой сцен. Переход между сценами эпизода.	0	0	0	4	0	0	4
4	Кадр как основа фильма	0	0	0	8	0	0	8
4.1	Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.	0	0	0	8	0	0	8
5	Освещение в фильме	0	0	0	16	0	0	16
5.1	Качество света. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты.	0	0	0	8	0	0	8

5.2	Степень контрастности кадров.	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	48	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр. ».	2
2	Тема: «Стыковка фрагментов. ».	2
3	Тема: «Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыковки фрагментов. ».	2
4	Тема: «Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог. Развитие сюжета. ».	2
5	Тема: «Основная задача композиции. Расположение деталей изображения. Расположение главного объекта. Тон фона. Важной задачей композиции - кадрирование. Освещенность кадра.».	4
6	Тема: «Окружение и линии в композиции.».	4
7	Тема: «Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность. ».	4
8	Тема: «Объединение связанных между собой сцен. Переход между сценами эпизода.».	4
9	Тема: «Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.».	8
10	Тема: «Качество света. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты. ».	8
11	Тема: «Степень контрастности кадров. ».	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 «Проблемы анализа фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
контрольная работа	1
опрос	1
посещение учебных занятий	1,2
творческое задание	2

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для контрольной работы:

1. Понятие «Кинематограф»
2. Место кинематографа в системе кино
3. Место кинематографа в современном мире
4. Теории кино различных эпох
5. Теоретические работы практиков кино
6. Школа фильмологии (Э.Морен, Э.Коэн-Сеза, П.Франкастель и др.)
7. Семиотика кино. Понятия, термины.
8. Визуальные структуры и семиология фильма. Проблема интерпретации.
9. Язык и речь в кино (Ж.Митри, Р.Барт, П.П.Пазолини, У.Эко, К.Мец, М.Лотман).
10. Интертекстуальный анализ в кино (М.Ямпольский).
11. Теория М. Маклюэна.
12. Работы Дз.Вертова и проблема игрового и неигрового кино
13. Теория монтажа: Л.Кулешов, С.Эйзенштейн, В. Пудовкин
14. Теоретические работы С.Эйзенштейна
15. Поэтика немого и звукового фильма

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.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.Проблема жанра

Творческое задание

В рамках творческого задания студент должен подготовить презентацию на заданную тему и защитить ее на практическом занятии

Темы для презентации:

1. Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма (анализ на примерах фильмов)
2. Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность (анализ на примерах фильмов)
3. Драматургия фильма и: Качество света. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты (анализ на примерах фильмов).
4. Объединение связанных между собой сцен. Переход между сценами эпизода.(анализ на примерах фильмов).

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

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. Способы подачи информации.
9. Завязка.
10. Экспозиция.
11. Кульминация.
12. Развязка.
13. Название.
14. Пролог и эпилог.
15. Развитие сюжета.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Целостность и завершенность фильма.
2. Функциональные элементы фильма.
3. Темп повествования.
4. Основная задача композиции.
5. Расположение деталей изображения.
6. Расположение главного объекта.
7. Тон фона.
8. Кадрирование.
9. Освещенность кадра.
10. Окружение и линии в композиции
11. Передний план.
12. Расположение линий окружения.
13. Форма линий и их ориентация в пространстве.
14. Построение эпизода фильма
15. Эпизод фильма.

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 учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Опрос	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 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	12	1	12
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. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 196 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000274.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.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 111 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Мастерство кинокритики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Артюх [и др.] ; С.-Петерб. 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

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>

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»

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.