

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

«История и теория неигрового фильма»

Наименование ОПОП: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 76,7 час.

самостоятельная работа: 67,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5,6
посещение занятий, активная работа на занятии	5,6
творческое задание	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «История и теория неигрового фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

П.Я. Солдатенков, доцент кафедры режиссуры телевидения

Рецензент(ы):

В.Ю. Обогрелов, профессор

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

М.Д. Баркан

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 у обучающихся необходимого комплекса знаний в области неигрового кино и телевидения, ознакомление с основополагающими тенденциями документалистики как одного из эффективных способов построения картин мира и творческих ответов на актуальные социальные и гуманитарные проблемы истории и современности.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомиться с основными вехами истории развития неигрового кинематографа.
2. Научиться анализировать тенденции развития неигрового кинематографа и телевидения.
3. Приобрести навыки оценки отображения событий в документальном кинопроцессе

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:

История изобразительного искусства и архитектуры

История отечественного кино

История отечественной литературы

Ознакомительная практика

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

Основы кинодраматургии

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

Выполнение 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-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет и анализирует особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства.

Знает: теоретические основы и современные тенденции в неигровом кинематографе

Умеет: анализировать современные кинопроцессы, применяя знания теории неигрового фильма

Владеет: навыками оценки отображения событий в документальном кинопроцессе

ОПК-4 — Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

ОПК-4.1 — Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Знает: особенности киноязыка неигрового кино

Умеет: воплощать творческие замыслы, используя знания истории и теории неигрового кино

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: 76,7 час.

самостоятельная работа: 67,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6
зачет с оценкой	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	16	16	32
Индивид. занятия	4	4	8
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	29,5	25	54,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Общие вопросы теории неигрового кино

Предмет и задачи дисциплины. Технические и эстетические предпосылки рождения кинематографа. Специфика развития документального кинематографа. Поиски документалистами новой реальности. Документальный и игровой кинематограф – общее и специфическое.

Тема 2. Формирование стилистических направлений в документальной кинематографии 20-30-х годов

Развитие отечественного и зарубежного кинематографа 20-х годов. Национализация кинематографа. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов. Эволюция зарубежного и отечественного неигрового кино в 20-30-е годы 20 столетия.

Тема 3. Фронтальная хроника и документальный фильм в годы Великой Отечественной войны

Особенности развития киноискусства в годы Великой отечественной войны. Документальное кино военных лет. Кино и пропаганда.

Тема 4. Подъем советского документального кино в 50-60-е годы

Образ человека в послевоенном документальном кино. Проблемы режиссуры в создании образа человека. Образ человека как одно из выразительных средств документального фильма. Художественный образ, созданный средствами игровой кинематографии и документальный образ. Отражение противоборствующих сил в документальном кино. Хроника революций 20 века. Кинематограф оттепели. Общая характеристика и хронология документального кино периода оттепели.

Тема 5. Эволюция жанровой составляющей, стилистики, методов и приемов съемки

неигровых фильмов 70-80-х годов

Крупнейшие мастера зарубежного и отечественного кинематографа 70-80-х гг. Особенности проведения пропаганды в советском неигровом кинематографе и отечественной периодике в 20 веке. Учебный кинематограф как средство просвещения населения.

Тема 6. Современные формы неигрового кино

Интервью как метод работы режиссёра по выявлению личностной, психологической, эмоциональной характеристики человека. Виды интервью. Интервью-репортаж, интервью-портрет, психологическое интервью. Интервью-дискуссия. Интервью-анкета. Эволюция портрета: от зарисовки до глубокого исследования человеческого характера. Современные тенденции в развитии кинопортрета: проблемный портрет, философский портрет.

Тема 7. Работа с киноматериалом

Экранный документ и жизненный материал. документального кино и телефильма. Виды сценарной записи. Режиссёрский сценарий. Факт как материал документального художественного мышления. Принцип отбора. Проблемы смысловой и эмоциональной ёмкости факта. Понятие типичности. Правдивость и гражданская ответственность в работе с фактом.

Тема 8. Документальное кино и личность

Цикл документальных фильмов, посвященный самым известным личностям за всю историю человечества.

Тема 9. Жанры в неигровом кино и телевидении

Малые формы кино. Кинорепортаж, путевой очерк, кино-портрет, киноповесть, кинокомедия и т. д. Способы и методы кинорежиссуры в работе над киносюжетами различных жанров и видов. Зависимость формы сценария от вида и жанра будущего фильма. Система жанров хроникально-документального кино. Эволюция жанров в неигровом кино. Режиссеры А.Осипов, Н.Назарова. Документальность, непосредственность воссоздания факта и образа человека. Возможности и ограничения научно-популярной кинодокументалистики. Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании документальных фильмов для кино и телевидения. Принцип сочетания игрового и документального начал.

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	Общие вопросы теории неигрового кино	4	0	0	4	0	0	8
2	Формирование стилистических направлений в документальной кинематографии 20-30-х годов	4	0	0	4	0	0	8
3	Фронтальная хроника и документальный фильм в годы Великой Отечественной войны	4	0	0	4	0	0	8
4	Подъем советского документального кино в 50-60-е годы	4	0	0	4	0	3	11
5	Эволюция жанровой составляющей, стилистики, методов и приемов съемки неигровых фильмов 70-80-х годов	4	0	0	4	0	0	8
6	Современные формы неигрового кино	4	0	0	4	0	0	8
7	Работа с киноматериалом	4	0	0	4	0	0	8
8	Документальное кино и личность	2	0	0	2	0	0	4
9	Жанры в неигровом кино и телевидении	2	0	0	2	0	3	7
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	6	70

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История и теория неигрового фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Общие вопросы теории неигрового кино».	4
2	Тема: «Формирование стилистических направлений в документальной кинематографии 20-30-х годов».	4
3	Тема: «Фронтальная хроника и документальный фильм в годы Великой Отечественной войны».	4

4	Тема: «Подъем советского документального кино в 50-60-е годы».	4
5	Тема: «Эволюция жанровой составляющей, стилистики, методов и приемов съемки неигровых фильмов 70-80-х годов».	4
6	Тема: «Современные формы неигрового кино ».	4
7	Тема: «Работа с киноматериалом».	4
8	Тема: «Документальное кино и личность».	2
9	Тема: «Жанры в неигровом кино и телевидении».	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 «История и теория неигрового фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5,6
посещение занятий, активная работа на занятии	5,6
творческое задание	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

6 семестр

1. Специфика развития документального кинематографа.
2. Поиски документалистами новой реальности.
3. Документальный и игровой кинематограф – общее и специфическое.
4. Развитие отечественного и зарубежного кинематографа 20-х годов. Национализация кинематографа.
5. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов.
6. Эволюция зарубежного неигрового кино в 20-30-е годы 20 столетия.
7. Эволюция отечественного неигрового кино в 20-30-е годы 20 столетия.
8. Начало кинохроники во Франции и США.
9. Возникновение кинодокументалистики в Великобритании.
10. Становление документального кино в России.

7 семестр:

1. Кинофильмы о Великой отечественной войне.

2. Документальное кино военных лет.
3. Кино и пропаганда.
4. Образ человека в послевоенном документальном кино.
5. Проблемы режиссуры в создании образа человека.
6. Художественный образ, созданный средствами игровой кинематографии и документальный образ.
7. Отражение противоборствующих сил в документальном кино.
8. Хроника революций 20 века.
9. Общая характеристика и хронология документального кино периода оттепели.

Примерные темы творческих заданий:

6 семестр

Анализ отображения событий в документальном кинопроцессе на примере (по выбору обучающегося, например, фильмов о провинции, о малых народах и пр.)

Исследование включает в себя следующие этапы:

1. Краткая описательная характеристика документальных фильмов.
2. Определение особенностей сценарной основы.
3. Выявление драматургических элементов, включая сюжетные и структурные особенности.
4. Тематический анализ.
5. Установление приемов художественной выразительности.
6. Анализ конфликтов, представленных в фильмах.
7. Сравнительный анализ образа провинции в документалистике с учетом исторической динамики.

7 семестр

Анализ жанровых особенностей на примере (по выбору обучающегося, например, фильмов - научных расследований)

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету (6 семестр):

1. Влияние экранного документа на психологию зрительской аудитории.
2. Криминальная хроника. Реклама. Политические дебаты.
3. Роль документального кино в мировой истории
4. Эстетические поиски в документальном кино
5. Внутрикадровый монтаж в документальном кино.
6. Поэтические формы в документальном кино.
7. Портрет человека как фиксация биографии народа.
8. Образ как утверждение нравственных и духовных ценностей.
9. Российская хроника первых лет XX века
10. Изображение советской действительности. Действительность и мифотворчество.
11. Первое звуковое кино. Фильмы Д.Вертова.
12. Хроника Великой Отечественной войны. Киножурналы ВОВ.
13. Фильмы режиссеров киностудии ЛСДФ. П.Коган, Л.Станукинас.
14. Образ современного героя.
15. Документальный сериал. Творчество Р.Кармена.
16. Производство документальных фильмов студий Патэ и Люмьер.
17. Брайтоновская школа. Поиски киноязыка.
18. Французский авангард.
19. Поэтические наблюдения фильмов Р.Флаэрти. "Нанук", "Человек из Арана".
20. Образная публицистика. Фильмы И.Ивенса "Мост", "Дождь".

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой (7 семестр):

1. Выразительные функции звука.

2. Пропагандистские фильмы. Ф.Капра.
3. Творчество Лени Рифеншталь.
4. Творчество режиссеров английской группы «свободного кино». Л.Андерсен, К.Рейсц, Т.Ричардсон.
5. Факт и концепция в творчестве Б.Хаанстра и Г.Якоппети.
6. Новые принципы изображения человека. Творчество Ж.Руша, К.Маркера, М.Рюсполи.
7. Документальное кино Польши. Творчество Е.Боссака, К.Карабаша, Т.Яворского, Я.Ломницкого.
8. Документальное кино Венгрии. М.Янчо, А.Ковач, М.Месарош.
9. Публицистика ГДР. Н. Торндайк и А. Торндайк, Г.Шойман, В.Хайновский.
10. Документальный метод съёмки при работе с игровым материалом.
11. Политика на телевидении.
12. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.
13. Особенности изложения драматургии документального фильма.
14. Влияние на кинопроцесс субъективистских и бюрократических установок
15. Фильм-портрет как исследование личности.
16. Авторский фильм в неигровом 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 5			
Обязательная аудиторная работа			
Доклад	16	1	16
Творческое задание	22	1	22
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Доклад	16	1	16
Творческое задание	22	1	22
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
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. Светлаков, Ю. Я. Мое документальное кино / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 336 с. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/351120/reading>
2. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. Психологические закономерности [Текст] :научно-популярная литература / А. Соколов. - 2-е изд. - М. : А. Дворников, 2004. - 275 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития пленочных кинематографических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 250 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000273.pdf
4. Прожико, Г.С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 320 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69356/#1>
5. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов/ 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

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkinorussia.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Office

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>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.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

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету с оценкой или экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

- оценку работы на занятиях;
- проверку и обсуждение работ студентов;
- зачет, зачет с оценкой;

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в анализе показанных работ и их детальном обсуждении.