

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

«Звукозрительный анализ фильма»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: медиатехнологий
Кафедра: режиссуры документального фильма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	5
доклад	5
посещение занятий, активная работа на занятии	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Звукозрительный анализ фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Составитель(и):

А.В. Марков, доцент кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , д-р искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры документального фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А.В. Смирнов

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:

сформировать умение анализировать звукозрительный образ аудиовизуального произведения как средства художественной выразительности.

Задачи дисциплины:

1. Изучить основные способы анализа произведения аудиовизуальной культуры.
2. Сформировать навыки анализа звукозрительного образа произведений аудиовизуальной культуры.
3. Проанализировать проблемы оценки аудиовизуальных произведений, а также факторы, оказывающие воздействие на восприятие фильмов.
4. Сформировать целостное представление об универсальных элементах структуры средств художественной выразительности, которые могут быть выражены как через зрительный, так и через звуковой канал.

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:

Работа над звуковой партитурой телевизионных программ

Работа над звуковой партитурой фильма

Творческо-производственная практика. Часть 2

Ассистентская практика

Творческие семинары по мастерству

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений.

ПК-1.1 — Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения.

Знает: основные способы анализа произведения аудиовизуальной культуры

Умеет: ориентироваться в видах, направлениях, жанрах и стилях в искусстве

Владеет: методами анализа аудиовизуального произведения

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений.

ПК-1.3 — Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами

художественной выразительности в области аудиовизуального искусства.

Знает: средства художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

Умеет: проявлять креативность профессионального мышления

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Проблема оценки аудиовизуальных произведений

Тема 1. 1. Влияние кинокритики на зрительскую оценку фильмов

Понятия «кино», «кинематограф», «кинопроцесс», «аудиовизуальное». Виды аудиовизуального и его признаки: игровое, документальное, научно-популярное кино и анимация. Специфика различий: 1) кино как зрелище, 2) кино как реальность. Проблема границы между «документальным» и «игровым».

Место аудиовизуального в системе искусств. Кинематографическое пространство и время в отличие от изобразительного, театрального, фотографического. Проблема сходств и различий. Принципы фильмической формы. Фильм как художественное целое. Формальные ожидания (то, что ведет зрителя и задает определенные реакции, паттерны восприятия), конвенции (жанр, как форма договора со зрителем), форма и чувство (вариативность чувств, эмоциональных реакций на одно и то же событие, жест в разных фильмических формах), форма и значение (эксплицитные, лежащие на поверхности значения, и значения имплицитные, связанные с уровнем интерпретации, глубиной замысла).

Тема 1. 2. Влияние общественного мнения на зрительскую оценку фильмов

Личный вкус и ценностное суждение. Критерии оценки (профанные: правдоподобие (исторические реалии), соответствие «жизненной правде»), экспертные (сложность, оригинальность, когерентность (согласованность формальных элементов фильма как художественного целого)).

Принципы фильмической формы:

а) функциональность (каждый из элементов имеет свою функцию, выполняет ту или иную роль в общей системе);

б) сходство и повторение (мотив как базовый элемент любого фильма, дающий возможность узнавать героя, места, считать сюжет. Мотивом может быть вещь, цвет, мелодии, сопровождающие появление героя и пр.);

в) различие и вариации (изменение интенсивности цвета, трансформация характера, обстоятельств, усиление ритма, темпа, - все, что создает эффект движения и развития художественного целого);

г) развитие (чередование сходств и различий, ведущих к развитию мотивов, тем, смыслов). Фильм как прогрессивное движение (в детективе от незнания к знанию, в драме от слепоты к пониманию собственной участи);

д) единство, дизъюнктивность (Связь фильмических элементов друг с другом. Их роль в общей системе отношений.)

Влияние кинокритики на зрительское восприятие. Отличие критики в печатных изданиях от критики в Интернет-изданиях. Взаимосвязь между жанром фильма и его критическими оценками. Факторы, влияющие на зрительское восприятие кинофильма.

Раздел 2. Особенности аудиовизуальных произведений

Тема 2. 1. Жанровые и стилистические особенности аудиовизуальных произведений

Жанр как совокупность мировоззренческих и эстетических особенностей произведения. Проблематика жанра и его художественная форма. Связь жанров с традициями литературы: эпосом, лирикой, драмой. Эволюция жанровых кодов.

Жанр и его связь с мифом.

Особенности жанрового хронотопа. Проблема памяти жанра. Обновление жанровой формулы как залог долговечности жанра. (Вестерн и спагетти-вестерн, нуар и неонуар, фильм ужаса и спагетти-хоррор). Влияние историко-культурного контекста на обновление жанра. Проблема жанрового разнообразия, и разрушения жанровых границ в современную эпоху. Жанр как элемент массовой культуры.

Жанр в авторском кино.

Роль жанрового кино в культуре: концепция кино как развлечения, обслуживание массовой аудитории зрителей. Жанр как катализатор развития кинотехнологий.

История появления термина. Автор - создатель нового киноязыка. Признаки авторского кино: независимость от тенденций национального и мирового кинопроцесса, а также зрительской аудитории, обязательное наличие режиссерской концепции фильма, эксперименты в сфере выразительных средств кино, жанровый и межвидовой киносинтез. Специфика современного авторского кино.

Тема 2. 2. Анализ режиссерской концепции

История кино. Понятие сюжета и фабулы. Понятие мизансцены. Натурная и павильонная съемка. Роль крупного плана. Внутрикадровое пространство. Проблема актера. Монтаж. Спецэффект. Звук в кино. Роль музыки в кино.

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	Проблема оценки аудиовизуальных произведений	12	0	0	0	0	0	12
1.1	Влияние кинокритики на зрительскую оценку фильмов	4	0	0	0	0	0	4
1.2	Влияние общественного мнения на зрительскую оценку фильмов	8	0	0	0	0	0	8
2	Особенности аудиовизуальных произведений	20	0	0	0	0	0	20
2.1	Жанровые и стилистические особенности аудиовизуальных произведений	8	0	0	0	0	0	8
2.2	Анализ режиссерской концепции	12	0	0	0	0	0	12
	ВСЕГО	32	0	0	0	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Звукозрительный анализ фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Звукозрительный анализ фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

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 «Звукозрительный анализ фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	5
доклад	5
посещение занятий, активная работа на занятии	5

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

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

В течение семестра каждый обучающийся выполняет и защищает доклад.

Темы докладов:

1. Понятие фильмической формы.
2. Понятие художественной формы.
3. История кино.
4. Виды повествований.
5. Жанр как совокупность мировоззренческих и эстетических особенностей произведения.
6. Диегетическая и внедиегетическая музыка.
7. Специфика звукозрительного ряда современного авторского кино.

Творческое задание представляет собой письменное исследование (рецензия) обучающегося по темам:

1. Жанровые особенности звукозрительного ряда детских фильмов
2. Жанровые особенности звукозрительного ряда военных фильмов
3. Жанровые особенности звукозрительного ряда комедийных фильмов
4. Жанровые особенности звукозрительного ряда фильмов-портретов
5. Жанровые особенности звукозрительного ряда исторических фильмов
6. Жанровые особенности звукозрительного ряда фильмов о природе
7. Жанровые особенности звукозрительного ряда фильмов А.Тарковского

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет.

Зачет проходит в форме устного ответа на вопросы.

1. Виды аудиовизуального и его признаки: игровое, документальное, научно-популярное кино и анимация.
2. Место аудиовизуального в системе искусств.
3. Принципы фильмической формы.
4. Связь национальных и региональных кинематографий с культурно-историческими особенностями, мифами, идеологиями, традициями.
5. Понятие «экранная визуальная культура».
6. Кино, телевидение, видеоарт, компьютерные зрелища, реклама. Функции каждого из экранных зрелищ в обществе
7. Различные виды отношений сюжета и фабулы Линейное, параллельное, ассоциативное и их связь с художественно-смысловой концепцией фильма.
8. Линейное, параллельное, ассоциативное и их связь с художественно-смысловой концепцией фильма.
9. Понятие «герой», «типаж», «характер» и их связь с историко-культурным контекстом произведения
10. Отличие театральной мизансцены от кинематографической
11. Характер построения мизансцены как выражения стиля и жанра произведения.
12. Роль крупного плана: выделения и подчеркивания вещи как смыслового знака — вне временных и пространственных отношений.
13. Внутрикадровое пространство и его связь с приходом звука в кино

14. Специфичность образа актера в игровом, документальном и анимационном кино
15. Монтаж как фундаментальный принцип создания аудиовизуального текста
16. Звуковое пространство фильма. Функции внутрикадровой и закадровой речи.

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 выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческих заданий	25	1	25
Доклад	13	1	13
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. Эльзесер, Томас. Теория кино. Глаз, эмоции, тело [Текст] : пер. с англ. = Theory. An Introduction Through the Senses : second Edition / Т. Эльзесер, М. Хагенер. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2016. - 440 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 126 с.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/154i_Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2018.pdf
3. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2020.pdf
4. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - ISBN 978-5-94760-404-7. - Текст : непосредственный
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Новикова, А. А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия [Текст]/ А. А. Новикова ; НИИ киноискусства. - СПб. : Алетейя, 2008. - 208 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Потемкин, С. В. Эстетика видео, телевидения и язык кино [Электронный ресурс] / 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.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/345.pdf>
7. 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>
8. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] / Е. Ю. Светлакова, авт.-сост. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 84 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=351215>
9. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища [Текст]/ П. М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. - 408 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>

2. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profokino.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>

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

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

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.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

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 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.)

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- выполнять творческие задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.

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

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверка и обсуждение работ студентов;
3. зачет.