

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
«Анализ современного фильма»**

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

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

в том числе: контактная работа: 36,7 час.

самостоятельная работа: 107,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	9,10
доклад	9,10
посещение учебных занятий	9,10
тест	9,10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	10
зачет	9

Рабочая программа дисциплины «Анализ современного фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

Бакиров Д.В., доцент кафедры драматургии и киноведения

Рецензент(ы):

Поздняков А.Н., эксперт-консультант, АО «Киностудия «Ленфильм», Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н. Л. Горина

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

изучить теоретические основы и сформировать практические навыки анализа фильмов, особенностей экранной интерпретации произведений литературы и искусства в практике современного кинематографа.

Задачи дисциплины:

1. Изучить современные методы и подходы к анализу фильмов.
2. Проанализировать особенности экранной интерпретации произведений литературы в практике современного кинематографа.
3. Сформировать навыки анализа современных фильмов различных жанров и форматов.

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:

Мастерство художника фильма

Теория и практика монтажа

Грим и постиж в фильмопроизводстве

Кинодраматургия и сценарное дело

Актер в кино

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств.

ОПК-5.1 — Определяет выразительные и технические средства современной аудиовизуальной индустрии.

Знает: методы, аналитический инструментарий и современные подходы к анализу фильма; тенденции развития современного мирового кинематографа

Умеет: анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов, выразительные и технические средства современного кинопроизводства

Владеет: навыками анализа фильма; техниками и стратегиями анализа кинопроизведений

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: 36,7 час.

самостоятельная работа: 107,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	10
зачет	9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	9	10	Итого
Лекции	8	8	16
Практические	8	8	16
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	49,5	45	94,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Композиция фильма.

Тема 1. 1. Основные элементы фильма и способы их организации.

Основные элементы драматургии: завязка, экспозиция, кульминация и развязка; пролог и эпилог. Клип как структурная единица фильма. Сюжетная линия. Способы организации сюжетных линий в фильме. Линейный и нелинейный типы повествования. Функциональные элементы фильма: эпизод, сцена, кадр и монтажный кадр. Основы монтажа. Темп и ритм повествования. Проблемы адаптации литературных произведений для экрана. Специфика организации повествования в современном кинематографе. Трейлер современного фильма и его значение.

Раздел 2. Композиция кадра.

Тема 2. 1. Элементы композиции кадра и ее основные задачи.

Значение кадра для сцены, эпизода, фильма. Объект, фон и деталь в кадре. Расположение деталей и главного объекта. Тон фона и освещенность кадра. Крупность плана. Окружение и линии в композиции. Детали на дальнем плане. Специфика кадрирования крупного плана. Расположение линий окружения. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве. Специфика кадрирования в 3D-кинематографе.

Раздел 3. Пространство и время в фильме.

Тема 3. 1. Пространственно-временная организация сюжета.

Натура и интерьер. Способы перехода из природы и интерьер. Значение декораций. Способы организации времени в фильме. Монтаж как способ управления экранным временем. Способы создания экранной топологии. Моделирование пространства в цифровом кинематографе.

Раздел 4. Эпизод в фильме.

Тема 4. 1. Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов.

Строение и внутренняя драматургия эпизода. Способы организации законченных эпизодов. Проблемы с монтажом эпизодов. Специфика монтажа, связанная с низкой разрешающей способностью видеоизображения. Специфика организации эпизодов в современном кинематографе.

Раздел 5. Камера и предкамерное пространство.

Тема 5. 1. Перспектива, ракурс и точка зрения камеры.

Строение кадра с учетом правил композиции, цветовой и световой гармонии, передачи пространства на плоскости. Ракурс как средство художественной выразительности.

Особенности съемки статичной и движущейся камерой. Значение точки зрения камеры для организации повествования.

Раздел 6. Цвет и свет в фильме.

Тема 6. 1. Цвет и свет как средства художественной выразительности.

Технические аспекты освещения в фильме: диапазон яркости, контрастность, освещение кадров при нелинейном монтаже, шумы квантования, типы освещения. Возможности и правила цветокоррекции. Значение света и цвета для сюжета фильма. Свет и цвет как элементы художественного образа. Специфика цвета и света в аналоговом, видео и цифровом изображении.

Тема 6. 2. Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.

Как фестивали формируют современную политику кино. Фестивали и прокат. Каннский фестиваль и тенденции в кино. Венецианский МКФ.

Виды экранизации: прямая экранизация, по мотивам, общая киноадаптация. Так видит Голливуд. Идеи правят миром.

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	Композиция фильма.	2	0	0	2	0	0	4
1.1	Основные элементы фильма и способы их организации.	2	0	0	2	0	0	4
2	Композиция кадра.	2	0	0	2	0	0	4
2.1	Элементы композиции кадра и ее основные задачи.	2	0	0	2	0	0	4
3	Пространство и время в фильме.	2	0	0	2	0	0	4
3.1	Пространственно-временная организация сюжета.	2	0	0	2	0	0	4
4	Эпизод в фильме.	2	0	0	2	0	0	4
4.1	Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов.	2	0	0	2	0	0	4
5	Камера и предкамерное пространство.	2	0	0	2	0	0	4
5.1	Перспектива, ракурс и точка зрения камеры.	2	0	0	2	0	0	4
6	Цвет и свет в фильме.	6	0	0	6	0	0	12
6.1	Цвет и свет как средства художественной выразительности.	2	0	0	2	0	0	4
6.2	Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Анализ современного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Основные элементы фильма и способы их организации. ».	2
2	Тема: «Элементы композиции кадра и ее основные задачи. ».	2

3	Тема: «Пространственно-временная организация сюжета.».	2
4	Тема: «Завершенность и самостоятельность эпизода фильма, и способы организации эпизодов. ».	2
5	Тема: «Перспектива, ракурс и точка зрения камеры. ».	2
6	Тема: «Цвет и свет как средства художественной выразительности.».	2
7	Тема: «Кино и мировые фестивали. Новые подходы к экранизации.».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Анализ современного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	9,10
доклад	9,10
посещение учебных занятий	9,10
тест	9,10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	10
зачет	9

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада (9 семестр):

1. Современные игровые фильмы, выражающие основные тенденции построения сценария.
2. Современные фильмы, созданные при использовании новейших технологий.
3. Фильмы, выражающие современные тенденции «новой волны» кино Турции и Ирана.
4. Жанровое и авторское кино Японии, Китая и Южной Кореи.
5. Современные фильмы американского кино.
6. Документальные фильмы, имевших успех в мировом прокате в 2000-х гг.
7. Основные тенденции современного мирового кинематографа 1990-2010 гг.

Примерный список тем для доклада (10 семестр):

1. Фильмы-лауреаты МФК за последние 10 лет.
2. Датская «Догма», ее мастера, программа и реальность. Документальная стилистика и острое жанровое решение.
3. Новая географии кинематографа: неореализм современного иранского и турецкого кино в сочетании с орнаментальностью восточной изобразительной формы.
4. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Франции.
5. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Италии.
6. Европейское кино: новые тенденции в развитии кино Германии.
7. Новые тенденции в развитии кино Скандинавии.

8. Особенности драматургии современного американского кино.
9. Жанровые поиски.
10. Установка на развлекательный фильм.
11. Особое развитие спецэффектов, трюков, технология ЗД.

Примеры тестовых заданий:

1. 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. Сценаристы являются авторами (2 ответа):
 - a) рассказов, романов, повестей
 - b) рекламных роликов, телепередач, фильмов
 - c) компьютерных игр
 - d) стихотворений, поэм

3. Киносценарий – это драматическая история, рассказанная на языке ...:
 - a) поэзии
 - b) кинематографа
 - c) прозы
 - d) литературы

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Список вопросов к зачету:

1. Отечественное кино современности
2. Новинки современного мирового кинематографа Последние достижения кино-драматургии
3. Особенности драматургии современного американского кино
4. Виды киносюжетов
5. Художественный фильм и его драматургия
6. Драматургии современного сериала
7. Структура фильма
8. Идея фильма.
9. Эпизоды и сцены.
10. Кадры. Монтажный кадр.
11. Клип как структурная единица фильма
12. Стыковка фрагментов.
13. Порядок стыковки фрагментов.
14. Способы подачи информации.
15. Контрастность освещения
16. Целостность и завершенность фильма.
17. Функциональные элементы фильма.
18. Темп повествования.
19. Основная задача композиции.
20. Расположение деталей изображения.
21. Расположение главного объекта.
22. Тон фона.
23. Кадрирование.
24. Освещенность кадра.

Список вопросов к зачету с оценкой:

1. Окружение и линии в композиции
2. Требования, предъявляемые к отображению окружения
3. Передний план.
4. Расположение линий окружения.
5. Форма линий и их ориентация в пространстве.
6. Построение эпизода фильма
7. Эпизод фильма. Строение эпизода: сцены, кадры.
8. Объединение связанных между собой сцен.
9. Переход между сценами эпизода.
10. Кадр как основа фильма
11. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
12. Строение видеокadra.
13. Освещение в фильме. Качество света.
14. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты.
15. Требования к освещению кадров.
16. Дополнительная подсветка.
17. Венецианский МКФ в 1990-е, в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики на развитие мирового кинематографа.
18. МКФ в Каннах в 1900-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
19. Берлинский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
20. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.

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 9			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	4	8	32
Активная работа на занятии	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	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		
Семестр 10			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятии	2	8	16
Посещение учебных занятий	4	8	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	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. 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>
2. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петербург. 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
3. Грибов, В. Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития пленочных кинематографических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. Д. Грибов ; С.-Петербург. 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. Майзель, В. С. Строение фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Майзель ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 93 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/116i_Majzel_Stroenie_filma_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.profkino.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>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
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, приведенным в РП.

Обучающемуся 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.