

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

**«Жанры документальных и научно-популярных
фильмов»**

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: продюсирования кино и телевидения

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

в том числе: контактная работа: 7,3 час.

самостоятельная работа: 64,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	6
выполнение творческого задания	6
итоговый тест по дисциплине	6
подготовка и защита доклада	6
практическое занятие	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» 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):

В.Б. Скубей, доцент кафедры

П.А. Алексеева, доцент кафедры , к.э.н.

Рецензент(ы):

И.Ю. Юрченко, Генеральный продюсер Кинокомпании «Триикс Медиа»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры продюсирования кино и телевидения

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:

Развитие умений оценивать и использовать жанровое разнообразие документалистики в процессе инициации, производства и сбыта документальной аудиовизуальной продукции.

Задачи дисциплины:

Изучить особенности жанров документалистики.

Сформировать умение анализировать документальное кино с точки зрения реализации жанра.

Сформировать умение выявлять ключевые проблемы и тенденции современной документалистики с точки зрения жанра.

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 зарубежной литературы

Современная зарубежная литература

Основы кинодраматургии

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

Форматы телевизионных сериалов

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 или сценической интерпретации.

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

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: 7,3 час.

самостоятельная работа: 64,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	5	Итого
Лекции	0	0	0
Практические установочные	2	0	2
Практические с использованием ДОТ	0	2	2
Консультации	0	3	3
Самостоятельная работа	34	26,5	60,5
Самостоятельная работа во время сессии	0	4,2	4,2
Итого	36	35,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Жанры документального кино

Тема 1. 1. Начальный этап документалистики

Жанры первых документальных съемок. Динамическая фотография реальности. Типичное. Удивительное. Динамичное. Фиксация-хроника конкретного события. Эдисон. Люмьеры. Ханжонков. Дранков. Патэ.

Жанровый подход к документалистике. Эпос – лирика – драма.

Тема 1. 2. Жанр хроники. Поэтическая документалистика. Большой стиль в документальном кино. Документальные лирические манифестации.

Хроника Первой мировой и гражданской войны. Царская хроника. Военная хроника 40-х. Государственная кинохроника. Любительские хроники.

Кинонаблюдение. Флаэрти. Мирошниченко («Рожденные в СССР»).

Лирика и субъективность. Документальные абстракции. Авангард. Форма и содержание документалистики. Йорис Ивенс. Дзига Вертов. Михаил Кауфман. Андре Саваж. Роль и позиция наблюдателя в документалистике («кто смотрит, на что смотрит, для чего смотрит»). Отражение реальности (зеркало) – или активность, воздействие на реальность (атака). Героическое кино. Агитация, пропаганда, идеология прямого действия. Кино 30-х. Государственные киностудии. Социальная проблематика. Коллективный портрет. Грирсон. Вертов. Рифеншталь. Протестная лирика. Британская новая волна. Кино 50-х – США, Польша, Франция. Развитие авторского субъективного кино. Внешняя и внутренняя реальность. Появление психики на экране

Тема 1. 3. Портрет в документальном кино. Политическая публицистика

Индивидуальность и тип. Безымянность и появление имени в документальном кино («Нанук с Севера»). Портрет человека, города, местности, времени. Очерк. Взаимодействие документалиста с объектом. Шиллер. Аркус («Антон тут рядом»). Скрытая камера, привычная камера, синхронная камера. Социальное расследование. Репортаж. Исследование явлений и процессов.

Тема 1. 4. Монтажное кино. Концептуальная документалистика. Постдок. Тенденции.

Документальные коллажи. Эсфирь Шуб. Ромм. Якопетти. Пелешян и дистанционный монтаж. Крис Маркер. Г.Реджио. Дебижев. Ковалов. Постановочный док. Докудрама. Мокьюментари. Взаимодействие игрового и документального кино. Калатозов «Соль Сванетии». Анимадок. Экспериментальный док. Видеоарт. Расторгуев-Костомаров. Осипов. Язык документалистики, набор средств (звук, музыка, текст, шум, закадр, графика, изображение, способы съемок, ракурсы, монтаж, ритм, иконография, титры и надписи и т.д. и т.п.).

Раздел 2. Жанры научно-популярного кино

Тема 2. 1. Становление жанров научно-популярного кино. Современное научно-популярное кино

А.Ханжонков. П. Клушанцев. Использование анимации. Когнитивное кино. Г.Франк. Учебные фильмы. Фильмы про животных. Раскрытие естественно-научного знания. историческое кино. Особенности научно-популярных фильмов для детей.

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	Жанры документального кино	0	0	0	2	1,5	0	1,5
1.1	Начальный этап документалистики	0	0	0	2	0	0	0 *
1.2	Жанр хроники. Поэтическая документалистика. Большой стиль в документальном кино. Документальные лирические манифестации.	0	0	0	0	0,5	0	0,5
1.3	Портрет в документальном кино. Политическая публицистика	0	0	0	0	0,5	0	0,5
1.4	Монтажное кино. Концептуальная документалистика. Постдок. Тенденции.	0	0	0	0	0,5	0	0,5
2	Жанры научно-популярного кино	0	0	0	0	0,5	0	0,5
2.1	Становление жанров научно-популярного кино. Современное научно-популярное кино	0	0	0	0	0,5	0	0,5
	ВСЕГО	0	0	0	2	2	0	4

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Начальный этап документалистики. Беседа со студентами об особенностях кинодокументалистики. Выступления студентов на темы: Какие документальные фильмы я чаще всего смотрю; просмотр первых документальных лент.	3
2	Жанр хроники. Разбор жанра; Просмотр хроникального фильма. Творческое задание на тему: «составление заявки будущего проекта в жанре Хроники».	1,5
3	Поэтическая документалистика. Разбор жанра. Просмотр документального фильма.	1,5

4	Поэтическая документалистика. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Поэтическая документалистика».	1,5
5	Документальные лирические манифестации. Разбор жанра. Просмотр манифестного фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Документальные лирические манифестации».	1,5
6	Поэтическая документалистика. Разбор жанра. Просмотр фильма-портрета.	3
7	Политическая публицистика. Разбор жанра. Просмотр пропагандистского фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Политическая публицистика».	3
8	Монтажное кино. Разбор жанра. Просмотр фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Монтажное кино».	1,5
9	Концептуальная документалистика. Разбор жанра. Просмотр фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Концептуальная документалистика».	1,5
10	Постдок. Разбор жанра. Просмотр фильма в жанре докударамы. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Постдок».	1,5
11	Тенденции. Разбор жанра. Просмотр видеоарта. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Тенденции».	1,5
12	Становление жанров научно-популярного кино. Доклады студентов по группам о выдающихся режиссеров научно-популярного кино. Дискуссии по докладам.	1,5
13	Современное научно-популярное кино. Разбор жанров. Просмотр научно-популярного фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Современное научно-популярное кино»	1,5

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 «Жанры документальных и научно-популярных фильмов».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	6
выполнение творческого задания	6
итоговый тест по дисциплине	6
подготовка и защита доклада	6
практическое занятие	6
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

Примерные темы докладов:

1. Немое документальное кино России.
2. Немое зарубежное документальное кино.
3. Эпическое документальное кино.
4. Протестная лирика в кинодокументалистике .
5. Докудрама.

Тестовые материалы для контроля знаний:

Является ли фильм Дранкова про 300-летие дома Романовых:

- а) Кинохроникой
- б) Докудрамой
- в) Реконструкцией
- г) Сочетанием хроники с документальной драмой

Уберите лишнее в жанрах документального кино:

- а) Очерк
- б) Репортаж
- в) Хроника
- г) Новелла

Что снял не Флаэрти?

- а) «Нанук с Севера»
- б) «Человек»
- в) «Моана Южных морей»
- г) «Человек с острова Аран»

В каком фильме нет использования кинохроники:

- а) Эсфиршь Шуб «Падение дома Романовых»
- б) Михаил Ромм «Обыкновенный фашизм»
- в) Виктор Косаковский «Да здравствуют антиподы»
- г) «Блокада» Сергей Лозница

Что нельзя назвать кинонаблюдением:

- а) Флаэрти «Нанук с Севера»
- б) Мирошниченко «Рожденные в СССР»
- в) Пелешян «Мы»
- г) Франк «На 10 минут старше»

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Составление заявки будущего проекта в жанре Хроники
2. Составление заявки будущего проекта в жанре Поэтическая документалистика
3. Составление заявки будущего проекта в жанре Документальные лирические манифестации
4. Составление заявки будущего проекта в жанре Монтажное кино
5. Составление заявки будущего проекта в жанре Тенденции
6. Составление заявки будущего проекта в жанре Современное научно-популярное кино

Примерные задания для контрольной работы:

1. Выделите признаки жанра в представленном произведении

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1. Жанры документального кино.

2. Жанры научно-популярного кино.
3. Драматургическая структура хроникального фильма
4. Драматургическая структура поэтического документального фильма.
5. Драматургическая структура героического документального фильма.
6. Драматургическая структура лирического манифеста.
7. Драматургическая структура фильма-портрета.
8. Драматургическая структура публицистического фильма.
9. Драматургическая структура документального коллажа.
10. Драматургическая структура концептуального документального фильма.
11. Драматургическая структура докудрамы.
12. Драматургическая структура научно-популярного фильма..
13. Форматы научно-популярных фильмов BBC.
14. Форматы научно-популярных фильмов Discovery.

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 6			
Обязательная аудиторная работа			
Практическое занятие	5	3	15
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	2	9	18
Итоговый тест по дисциплине	15	1	15
Выполнение контрольной работы	12	1	12
Подготовка и защита доклада	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. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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. 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
4. Режиссура образной экранной документалистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. П. Я. Солдатенков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 75 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000184.pdf
5. Прожико, Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино) [Текст] / Г. С. Прожико. - [Б. 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/#2>

7.2. Интернет-ресурсы

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

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>

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>

Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

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

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению жанров документальных и научно-популярных фильмов и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- проведение дискуссии педагога и студентов на паре на заданную тему;
- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.