

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Строение фильма»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 42,8 час.

самостоятельная работа: 38,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад на практическом занятии	2
посещение учебных занятий	2
тест	2
устный опрос	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

Рабочая программа дисциплины «Строение фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

Составитель(и):

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

Рецензент(ы):

А.Л. Дунаевский, ведущий информационных программ АО «Европа Плюс», канд. искусствоведения

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:

- сформировать научный терминологический аппарат, используя общеконтекстуальные элементы искусствоведения и культурологии;
- познакомить студентов с методикой анализа строения фильма.

Задачи дисциплины:

- описать закономерности построения фильма;
- определить композиционные элементы;
- изучить функциональные элементы фильма;
- описать окружение и линии композиции;
- научить использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

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:
Фильмоведение

Творческо-производственная практика в кино-, телеорганизациях.

Технологические аспекты блоггерства

Семинар современного отечественного фильма

Авторское кино

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: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен ориентироваться в текущем художественном, в том числе в аудиовизуальном процессе, в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах кино и других видов экранных искусств.

ПК-2.2 — Ориентируется в различных типах анализа кинематографических текстов, анализирует медиатексты, с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков (концепции и задач каждого отдельного автора).

Знает: методику анализа строения фильма

Умеет: анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов, учитывая специфику многообразия индивидуальных языков

Владеет: навыками анализа фильма и его композиции

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 42,8 час.
самостоятельная работа: 38,2 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	13,5	13,5
Практические	27	27
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	34,5	34,5
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	80,7	80,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Стратегии анализа, задачи поэтики, понятие фильмической формы

Тема 1. 1. Историческая поэтика и ее задачи.

Художественная условность как принцип кинематографического произведения. Образ и изображение. Художественная форма.

Раздел 2. Организация киноповествования в фильме

Тема 2. 1. Нарратив. Фабула. Диегезис. Сюжет.

Слагаемые нарратива: герой, время, пространство, причинность. Диснарратив. К понятию реализма в кино

Раздел 3. Предкамерное пространство и стиль

Тема 3. 1. Выбор природы и декорации. Актерская игра.

Мизансцена. Выбор природы и декорации. Цвет. Костюм и грим. Свет. Актерская игра. План и ракурс.

Раздел 4. Монтаж, звук, спецэффекты

Тема 4. 1. Спецэффекты и их выразительные возможности

Монтаж. Звук. Спецэффекты

Раздел 5. Жанровое и авторское кино

Тема 5. 1. Жанровое кино. Авторское кино.

С.Хэйвард "Заметки об авторской теории": 3 критерия авторства. Европейский киноавангард. Индивидуальный киноязык.

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	Стратегии анализа, задачи поэтики, понятие фильмической формы	3	0	0	6	0	0	9
1.1	Историческая поэтика и ее задачи.	3	0	0	6	0	0	9
2	Организация киноповествования в фильме	3	0	0	6	0	0	9
2.1	Нарратив. Фабула. Диегезис. Сюжет.	3	0	0	6	0	0	9
3	Предкамерное пространство и стиль	1,5	0	0	3	0	0	4,5
3.1	Выбор природы и декорации. Актерская игра.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
4	Монтаж, звук, спецэффекты	1,5	0	0	3	0	0	4,5
4.1	Спецэффекты и их выразительные возможности	1,5	0	0	3	0	0	4,5
5	Жанровое и авторское кино	4,5	0	0	9	0	0	13,5
5.1	Жанровое кино. Авторское кино.	4,5	0	0	9	0	0	13,5
	ВСЕГО	13,5	0	0	27	0	0	40,5

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Историческая поэтика и ее задачи. ».	6
2	Тема: «Нарратив. Фабула. Диегезис. Сюжет. ».	6
3	Тема: «Выбор природы и декорации. Актерская игра.».	3
4	Тема: «Спецэффекты и их выразительные возможности».	3
5	Тема: « Жанровое кино. Авторское кино. ».	9

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 «Строение фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад на практическом занятии	2
посещение учебных занятий	2
тест	2
устный опрос	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Список тем для устного опроса:

1. Передний план.
2. Расположение линий окружения.
3. Форма линий и их ориентация в пространстве.
4. Построение эпизода фильма
5. Эпизод фильма.

Список тем доклада:

1. Присутствие знаменательных объектов на дальнем плане.
2. Передний план.
3. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
4. Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.
5. Клип как структурная единица фильма.
6. Стыковка фрагментов.
7. Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыковки фрагментов.
8. Завершённость фрагментов.
9. Сопоставление или противопоставление параллельных сюжетных линий.
10. Способы подачи информации.
11. Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог.
12. Развитие сюжета.
13. Целостность и завершенность фильма.
14. Функциональные элементы фильма.
15. Темп повествования

Вопросы теста:

1. Структура мизансцены

- a) дает представление о жанре и стиле произведения
- b) не дает представление о жанре и стиле произведения

2. "Механический балет" Ф. Леже

- a) нарративный тип кино
- b) ненарративный тип кино

3. Основные слагаемые нарратива

- a) время, пространство, причинность
- b) время и пространство

4. Выберите один из вариантов:

- a) чем богаче характер персонажа, тем лучше
- b) характер персонажа зависит от потребностей нарратива

5. Диегезис

- a) все, что видят и слышат герои
- b) титры и закадровая музыка

6. Понятие «голливудский нарратив» относится

- a) к любому типу фабульного кино
- b) кино, принадлежащего эпохе классического Голливуда

7. Пространственные и временные эллипсы характерны для

- a) сюжета
- b) фабулы

8. Манипуляции со временем характерны для

- a) сюжета
- b) фабулы

9. В «Эмпайр Стейт билдинг» Э. Уорхола фабульное и сюжетное время

- a) идентичны
- b) отличаются друг от друга

10. В «Кабинете доктора Калигари» фигура актера

- a) является центральным объектом мизансцены
- b) равноценна пространству

11. Важнейшим аспектом работы с актером для Я. Протазанова был

- a) ритм
- b) взаимодействие актеров между собой

12. Л. Кулешов предпочитал

- a) актера натурщику
- b) натурщика актеру

13. Эффект Кулешова в работе с актерами был важен для

- a) А. Хичкока
- b) Ж. Ренуара

14. Термин «видимый человек» принадлежит

- a) С.Эйзенштейну
- b) Б. Балашу

15. Для кинематографа А. Хичкока характерен

- a) короткий монтаж
- b) длинные планы-эпизоды

16. Европейский кинематограф открывает японское кино

- a) в 1950-х годах
- b) в 1930-х годах

17. На изменение жанровой формулы влияют

- a) автор и временной контекст
- b) временной контекст

18. Цвет становится формообразующим элементом в

- a) творчестве А. Фишингера
- b) творчестве В.Эггелинга

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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.
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.
25. Окружение и линии в композиции

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)
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	4	1	4
Посещение учебных занятий	2	27	54
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	7	1	7
Доклад на практическом занятии	5	1	5
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. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия : учебное пособие / М. О. Воденко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69365>
2. Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства : учебное пособие / В. С. Нильсен. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-87149-152-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69378>
3. Познин, В. Ф. Экранное пространство и время. Психология восприятия [Текст] : монография / В. Ф. Познин ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 158 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Строеие фильма [Текст] : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сборник статей / сост. К. Разлогов. - М. : Радуга, 1984. - 279 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания : Сборник научных статей / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012.
6. 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>
7. Стишова Е.М. Российское кино в поисках реальности: свидетельские показания. М.: Аграф, 2013.
8. Цена кадра. Советская фронтовая кинохроника 1941-1945 гг. Документы и свидетельства [Текст] : сборник / Мин-во культуры РФ ; сост.: В. П. Михайлов, В. И. Фомин. - М. : Канон+, 2010. - 1048 с.
9. Еременко, Е. Д. Новый век российского кино: конфликт мнений, диалог поколений / Е. Д. Ерёменко. - Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. - 237 с. : фот. - ISBN 978-5-903984-27-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 10 Познин В.Ф. Экранное пространство и время. Психология восприятия: - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-94760-125-1
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

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>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

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