

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

«Фильмоведение»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	3
посещение занятий	3
тест	3
устный опрос	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Рабочая программа дисциплины «Фильмоведение» 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):

Еременко Е. Д., доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. культурологии

Рецензент(ы):

Дунаевский А.Л., 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:

ознакомить с основной терминологией науки "фильмоведение", сформировать научный терминологический аппарат, используя общеконтекстуальные элементы искусствоведения и культурологии;
сформировать навыки работы с различными материалами по фильмам и персоналиям, умение анализировать различные виды кинематографических текстов.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать представление о структуре современной аудиовизуальной культуры.
2. Изучить закономерности построения фильма, определить композиционные элементы.
3. Приобрести навыки анализа фильма как идейно-стилистического целого.
4. Сформировать представление об особенностях жанрового и авторского языка.

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:

Строение фильма

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

Творческо-производственная практика в кино-, телеорганизациях.

Технологические аспекты блогерства

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: основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; способы анализа произведения аудиовизуальной культуры

Умеет: ориентироваться в различных типах анализа кинематографических текстов;

выдвигать гипотезы о причинах применения того или иного способа анализа произведения аудиовизуальной культуры

Владеет: навыками анализа различных кинематографических текстов, медиатекстов, с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков

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-2.3 — Анализирует влияние современных технологий на формирование новой экранной эстетики, интеграционные процессы в средствах аудиовизуальной информации и коммуникации.

Знает: процесс кинопроизводства в целом и особенности этапов; основы работы с различными видами киноматериалов

Умеет: применять современные технологии, анализировать интеграционные процессы в средствах аудиовизуальной информации и коммуникации

Владеет: навыками анализа влияния развития современных технологий на кинематограф

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	12	12
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	24	24
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	53,7	53,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие фильмической формы

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.

Тема 2. Понятие художественной формы

Принципы фильмической формы. Фильм как художественное целое. Формальные ожидания (то, что ведет зрителя и задает определенные реакции, паттерны восприятия), кон-венции (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 имплицит-ные, связанные с уровнем интерпретации, глубиной замысла).

Тема 3. Проблема оценки

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)).

Тема 4. История кино

Причины, породившие новый вид искусства, условия становления, закономерности, устанавливающие периодизацию. Связь национальных и региональных кинематографий с культурно-историческими особенностями, мифами, идеологиями, традициями. Понятие «экранная визуальная культура». Кино, телевидение, видеоарт, компьютерные зрелища, реклама. Функции каждого из экранных зрелищ в обществе. Специфика современного аудиовизуального процесса (от создания фильма, до организации проката и потребления зрителем). Влияние масс-медиа на рецепцию фильма зрителем. Фестивальная индустрия как способ выработки ценностных критериев. Понятие «фестивального кино». Влияние фестивальной идеологии на производство особого типа экранного зрелища.

Тема 5. Понятие сюжета и фабулы.

Различные виды отношений сюжета и фабулы: а) эксцентричность сюжета по отношению к фабуле (ложные фабульные линии, введение внефабульного материала (по принципу исторических романов), б) кино в поисках фабулы (А. Рене, А. Роб-Грийе). Взаимодействие сюжета и фабулы. Тесная взаимосвязь сюжета и фабулы - сюжет развивается строго по фабуле (традиционная голливудская модель). Условность фабулы как особенность жанра (бурлеск). Слабость «фабулы» и ее роль в режиссерской концепции фильма. (Р. Брессон, А. Хичкок) Сюжетные особенности, приводящие к ослаблению интереса к фабуле (С. Эйзенштейн).

Тема 6. Виды повествований

Линейное, параллельное, ассоциативное и их связь с художественно-смысловой концепцией фильма.

Понятие «герой», «типаж», «характер» и их связь с историко-культурным контекстом произведения. Проблема расщепление субъективности и ее воздействие на пространственно-временную особенность организации текста. (Ж.-Л. Годар, А. Рене, Ж. Риветт).

Тема 7. Проблема актера

Специфичность образа актера в игровом, документальном и анимационном кино. Виды актерской игры (психологическая и условная). Персонаж фильма как компонент мизансцены. Концепция актера как модели. (Р. Брессон). Специфика работы киноактера в сравнении с работой актера в театре. Школы актерской игры: метод психологического перевоплощения и метод телесной реакции. Актер как типаж. Институт «звезд».

Тема 8. Монтаж

Монтаж как фундаментальный принцип создания аудиовизуального текста. Проблема межкадрового пространства. Выразительность как свойство сочетания кадров. Эволюция монтажных приемов и их особенности. Появление полиэкрана как частного случая внутрикадрового монтажа. Виды монтажа: монтаж аттракционов, повествовательный, ассоциативный, клиповый монтаж.

Тема 9. Проблема жанра в кино

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.

Тема 10. Понятие авторского кино

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.

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	Понятие фильмической формы	1,5	0	0	0	0	0	1,5
2	Понятие художественной формы	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3	Проблема оценки	0	0	0	1,5	0	0	1,5
4	История кино	3	0	0	1,5	0	0	4,5
5	Понятие сюжета и фабулы.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
6	Виды повествований	1,5	0	0	1,5	0	0	3
7	Проблема актера	1,5	0	0	1,5	0	0	3
8	Монтаж	1,5	0	0	1,5	0	0	3
9	Проблема жанра в кино	0	0	0	3	0	0	3
10	Понятие авторского кино	0	0	0	1,5	0	0	1,5
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Проблема оценки».	1,5
2	Тема: «История кино».	1,5
3	Тема: «Виды повествований».	1,5

4	Тема: «Проблема актера ».	1,5
5	Тема: «Монтаж ».	1,5
6	Тема: «Проблема жанра в кино ».	3
7	Тема: «Понятие авторского 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 «Фильмоведение».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	3
посещение занятий	3
тест	3
устный опрос	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада:

- 1."Окно во двор" - Альфред Хичкок
- 2."Нетерпимость" - Дэвид Уорк Гриффит
- 3."Хиросима, любовь моя" - Ален Рене
- 4."Дети райка" - Марсель Карне
- 5."Персона" - Ингмар Бергман
- 6."Броненосец "Потемкин" - Сергей Эйзенштейн
- 7.Фильмы Жоржа Мельеса
- 8."Сияние" - Стэнли Кубрик

примерный 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.

Примеры тестовых заданий:

1. Структура мизансцены

- а)дает представление о жанре и стиле произведения
- б)не дает представление о жанре и стиле произведения

2. "Механический балет" Ф. Леже

- а)нарративный тип кино
- б)ненарративный тип кино

3. Основные слагаемые нарратива

- а)время, пространство, причинность
- б)время и пространство

4. Выберите один из вариантов:

- а)чем богаче характер персонажа, тем лучше
- б)характер персонажа зависит от потребностей нарратива

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

- 1. Сюжет, фабула.
- 2. Понятие мизансцены.
- 3. Ракурс как элемент мизансцены.
- 4. Свет как элемент мизансцены.
- 5. Цвет как элемент мизансцены.
- 6. Декорации как элемент мизансцены.
- 7. Виды актерской игры.
- 8. Предкамерное пространство.
- 9. Павильонная и натурная съемка.
- 10. Жанр как контракт со зрителем
- 11. Жанровые архетипы.
- 12. Жанр в авторском 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)
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	15	1	15
Посещение занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Тест	15	1	15
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: учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / М. : Академический Проект, 2015. - 512 с
2. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР России, Ч. 1 / Н. И. Утилова. - переизд. - 1998. - 103 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности [Текст] : учебное пособие / Н.И. Утилова. - М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР России, Ч. 2 / Н. И. Утилова. - переизд. - 1998. - 191 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Солдатенков, П. Я. Работа режиссера с актером и неактером в образной телевизионной документалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 070601 «Режиссура кино и телевидения» / П. Я. Солдатенков ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014. - 65 с. - Загл. с титул. экрана.- Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000221.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.profokino.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>

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

Студенту 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, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к экзамену по вопросам, приведенным в РП.

Студент 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 дополнительные вопросы на зачете.