

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

«Введение в киноведение»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

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)
доклад	1
посещение учебных занятий	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Рабочая программа дисциплины «Введение в киноведение» 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):

Ковалов О. А., Доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры

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:

формирование представления о будущей профессии, объектах и видах профессиональной деятельности в области киноведения;
изучение роль и назначение киноведения в современном культурном пространстве;
ознакомление с предысторией, обособлением и становлением киноведческой науки как отрасли искусствознания;
овладение базовыми навыками анализа и рецензирования кинофильмов.

Задачи дисциплины:

1. Изучить предмет и структуру киноведения, объекты профессиональной деятельности киноведа.
2. Проанализировать взаимосвязь между теоретической и практической областями киноведения.
3. Определить необходимые профессиональные качества специалиста в области киноведения и критерии его профессиональной компетентности.
4. Изучить основные этапы развития отечественного и зарубежного киноведения в историческом и общекультурном контексте, явления и процессы в сфере киноискусства.
5. Исследовать спектр возможностей деятельности киноведа в современном культурном пространстве.

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:

нет предшествующих дисциплин

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

История зарубежной литературы

История мировой драматургии

История русского изобразительного искусства

История русской литературы

Голливуд: история и современность

История и теория музыки

Культурология искусства

История и теория неигрового кино

Теория кино

История русской драматургии

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Научно-исследовательская работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, выделяет и анализирует этапы развития кинематографа, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств.

Знает: этапы развития киноведческой науки; предмет и метод киноведческого анализа; актуальные проблемы и задачи кино и киноведческой науки на современном этапе

Умеет: анализировать произведения киноискусства в контексте времени их создания, в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

Владеет: методологией и навыками анализа различных произведений аудиовизуального искусства; принципами критического разбора экранных произведений и художественных явлений в области экранных искусств

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: научно-исследовательский.

ПК-1 — Способен собирать, систематизировать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам, осуществлять исследования в области экранной культуры и искусства.

ПК-1.1 — Выявляет и описывает явления и процессы в сфере экранного искусства и аудиовизуальной культуры.

Знает: методологию киноведения, методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям

Умеет: анализировать экранные тексты как в контексте мирового киноискусства так и в контексте общей истории искусств

Владеет: навыками комплексного анализа современных проблем развития аудиовизуальных искусств, перспективностью аналитического мышления; терминологией киноведческой науки

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	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	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. Киноведение как наука.

Тема 1. 1. Предмет и структура киноведения.

Категория вкуса в киноведении и её роль в профессиональной подготовке будущего специалиста. Становление киноискусства и основные этапы развития.

Тема 1. 2. Основные методы и направления научного изучения кино. Специфика и взаимосвязь изучения основных разделов киноведения.

Особенности профессиональной деятельности в области истории кино, теории.

Тема 1. 3. Кино как вид искусства. История кино как часть киноведения.

Принципы периодизации и изучения истории кино.

Тема 1. 4. Специфика изучения зарубежного кино. Специфика изучения отечественного кино.

Особенности исследования истории неигрового и анимационного видов кино. История телевидения.

Раздел 2. Теория кино как часть киноведения.

Тема 2. 1. Природа экранного образа и средства киновыразительности.

Природа восприятия экранного образа.

Эволюция взглядов на сущностные принципы и закономерности кино.

Тема 2. 2. Методы и подходы к построению теории кино.

Подход к построению общей теории систем, не связанный с единой формой математического описания общности структуры систем, состоит в определении аналогии между системами различной природы.

Тема 2. 3. Теоретический анализ фильма. Кинокритика как часть киноведения.

Кино и общество. Отличительные черты современного кинопроцесса.

Кинокритика и современный кинопроцесс (критик и зритель, критик и создатель фильма).

Тема 2. 4. Сходство и различия кинокритики с литературно-художественной и театральной критикой.

Критика и политика изданий (форматы критических работ).

Критика и пиар.

Раздел 3. Критика как самостоятельный вид творческой деятельности.

Тема 3. 1. Общепрофессиональные проблемы кинокритики.

Критика как возможность целостного анализа художественного произведения.

Тема 3. 2. Кино в системе современных массовых коммуникаций. Основные функции критика (информативная, популяризаторская, коммуникативная, пропагандистская, публицистическая, исследовательская, прогностическая)

Кинематограф, который сам по себе является системой и обладает сложной структурой, реализует все функции массовой коммуникации. Существуют виды кинодеятельности, которые по преимуществу выполняют одну из функций, к примеру, хроника, учебное кино.

Тема 3. 3. Основные жанры критических работ (развёрнутая аннотация, эссе, репортаж, рецензия, творческий портрет, обзорная статья, проблемная статья, монография).

Жанры критических публикаций: критическое эссе, очерк, обзор, рецензия, портрет, интервью, критико-полемика статья, критическая биография. Критика как арьерград или авангард искусствоведения.

Тема 3. 4. Устные критические формы (предсеансовая беседа, выступление в дискуссии, реферат, доклад, популярная лекция).

Устная и письменная форма выражения критической мысли. Семинар, конференция, симпозиум, конгресс, доклад, выступление, реплика. Полемика формы критики: антикритика, диалог, дискуссия, круглый стол, отклик. Сатирические виды: памфлет, пародия, фельетон, эпиграмма. Пограничные и внежанровые формы критики: эссе, публицистическое

выступление.

Раздел 4. Профиль издания и состав аудитории. Виды профессиональной деятельности. Объекты профессиональной деятельности.

Тема 4. 1. Профиль издания и состав аудитории как факторы выбора жанра, формы, стилистики, композиции и других отличительных особенностей критических работ.

Фактор определения социального адреса издания, его аудиторных характеристик является отправным при формировании концепции и информационной политики любого средства массовой информации. Не менее важен он и при создании медийного проекта в Интернете.

Тема 4. 2. Виды профессиональной деятельности киноведа (научная, редакторская, организационно-творческая, деятельность в сфере критики и др.)

Киновед - это специалист, для которого кино, его история являются предметом исследования. Он не снимает фильмов, не пишет сценариев, не выступает в ролях. Он наделяет кинематографию статусом искусства, объективирует теорию создания его произведений и определяет витки его развития.

Тема 4. 3. Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино-, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательных учреждения и др.).

Объектами профессиональной деятельности киноведа являются: - исторические процессы в развитии аудиовизуальной культуры и экранных искусств; - теоретические концепции в области кино и других видов экранной культуры; - современный кинопроцесс и проблемы производства, распространения, продвижения и показа кинофильмов; - современное состояние и перспективы развития отраслей аудиовизуальной сферы; - социально-культурная среда; - творчество мастеров отечественного и зарубежного кино; аудиовизуальные произведения различных видов и направлений; - творческие процессы в организациях кинематографии.

Тема 1. Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино-, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательных учреждения и др.).

Объектами профессиональной деятельности киноведа являются: - исторические процессы в развитии аудиовизуальной культуры и экранных искусств; - теоретические концепции в области кино и других видов экранной культуры; - современный кинопроцесс и проблемы производства, распространения, продвижения и показа кинофильмов; - современное состояние и перспективы развития отраслей аудиовизуальной сферы; - социально-культурная среда; - творчество мастеров отечественного и зарубежного кино; аудиовизуальные произведения различных видов и направлений; - творческие процессы в организациях кинематографии.

Раздел 6. Критическая этика.

Тема 6. 1. Общепрофессиональные и этические проблемы кинокритики.

Проблема кинокритики, ее роли по отношению к творчеству кинорежиссеров, формированию отношения зрителей к выходящим в прокат фильмам. Не менее значимой ролью кинокритики считается формирование в общественном сознании системы эстетических ценностей и стилевых стандартов для искусства 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	Киноведение как наука.	8	0	0	0	0	0	8
1.1	Предмет и структура киноведения.	2	0	0	0	0	0	2
1.2	Основные методы и направления научного изучения кино. Специфика и взаимосвязь изучения основных разделов киноведения.	2	0	0	0	0	0	2
1.3	Кино как вид искусства. История кино как часть киноведения.	2	0	0	0	0	0	2
1.4	Специфика изучения зарубежного кино. Специфика изучения отечественного кино.	2	0	0	0	0	0	2
2	Теория кино как часть киноведения.	8	0	0	0	0	0	8
2.1	Природа экранного образа и средства киновыразительности.	2	0	0	0	0	0	2
2.2	Методы и подходы к построению теории кино.	2	0	0	0	0	0	2
2.3	Теоретический анализ фильма. Кинокритика как часть киноведения.	2	0	0	0	0	0	2
2.4	Сходство и различия кинокритики с литературно-художественной и театральной критикой.	2	0	0	0	0	0	2
3	Критика как самостоятельный вид творческой деятельности.	8	0	0	0	0	0	8
3.1	Общепрофессиональные проблемы кинокритики.	2	0	0	0	0	0	2

3.2	Кино в системе современных массовых коммуникаций. Основные функции критика (информативная, популяризаторская, коммуникативная, пропагандистская, публицистическая, исследовательская, прогностическая)	2	0	0	0	0	0	2
3.3	Основные жанры критических работ (развёрнутая аннотация, эссе, репортаж, рецензия, творческий портрет, обзорная статья, проблемная статья, монография).	2	0	0	0	0	0	2
3.4	Устные критические формы (предсеансовая беседа, выступление в дискуссии, реферат, доклад, популярная лекция).	2	0	0	0	0	0	2
4	Профиль издания и состав аудитории. Виды профессиональной деятельности. Объекты профессиональной деятельности.	6	0	0	0	0	0	6
4.1	Профиль издания и состав аудитории как факторы выбора жанра, формы, стилистики, композиции и других отличительных особенностей критических работ.	2	0	0	0	0	0	2
4.2	Виды профессиональной деятельности киноведа (научная, редакторская, организационно-творческая, деятельность в сфере критики и др.)	2	0	0	0	0	0	2
4.3	Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино -, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательных учреждения и др.).	2	0	0	0	0	0	2
1	Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино -, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательных учреждения и др.).	0	0	0	0	0	0	0 *

6	Критическая этика.	2	0	0	0	0	0	2
6.1	Общепрофессиональные и этические проблемы кинокритики.	2	0	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	32	0	0	0	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Введение в киноведение» 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 «Введение в киноведение».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1
посещение учебных занятий	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

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. Критика и пиар
2. Критика как самостоятельный вид творческой деятельности.
3. Общепрофессиональные проблемы кинокритики.
4. Критика как возможность целостного анализа художественного произведения.
5. Критическая этика.
6. Кино в системе современных массовых коммуникаций. Основные функции критика (информативная, популяризаторская, коммуникативная, пропагандистская, публицистическая, исследовательская, прогностическая).
7. Основные жанры критических работ (развёрнутая аннотация, эссе, репортаж, рецензия, творческий портрет, обзорная статья, проблемная статья, монография)
8. Устные критические формы (предсеансовая беседа, выступление в дискуссии, реферат, доклад, популярная лекция)
9. Профиль издания и состав аудитории как факторы выбора жанра, формы, стилистики, композиции и других отличительных особенностей критических работ
10. Виды профессиональной деятельности киноведа (научная, редакторская, организационно-творческая, деятельность в сфере критики и др.)

11. Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино-, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательных учреждения и др.).

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету:

1. Предмет и структура киноведения
2. Категория вкуса в киноведении и её роль в профессиональной подготовке будущего специалиста
3. Становление киноискусства и основные этапы развития киноведения на Западе и в России
4. Основные методы и направления научного изучения кино
5. Специфика и взаимосвязь изучения основных разделов киноведения
6. Особенности профессиональной деятельности в области истории кино, теории кино и кинокритики
7. Кино как вид искусства
8. История кино как часть киноведения
9. Принципы периодизации и изучения истории кино
10. Специфика изучения зарубежного кино
11. Специфика изучения отечественного кино
12. Особенности исследования истории неигрового и анимационного видов кино
13. История телевидения
14. Теория кино как часть киноведения
15. Природа экранного образа и средства киновыразительности
16. Природа восприятия экранного образа
17. Эволюция взглядов на сущностные принципы и закономерности кино
18. Методы и подходы к построению теории кино (структурно-семиотический, монтажный, психоаналитический и др.)
19. Теоретический анализ фильма
20. Кинокритика как часть киноведения
21. Кино и общество. Отличительные черты современного кинопроцесса.
22. Кинокритика и современный кинопроцесс (критик и зритель, критик и создатель фильма)
23. Сходство и различия кинокритики с литературно-художественной и театральной критикой
24. Критика и политика изданий (форматы критических работ)

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			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	22	1	22
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. Дмитриев А. И. От экранизации к самоэкранизации: отечественное киноискусство в контексте российской культуры XX века [Электронный ресурс]/ А. И. Дмитриев; Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. – 140 с.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=351097>
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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Забродин, В.В. Опыты конкретного киноведения. Монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 143 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/book/69377>

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>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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. 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 2-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

- 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 проведения дискуссии и 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.)