

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 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 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,3 час.

самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
опрос	4
посещение учебных занятий	5
тест	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

Рабочая программа дисциплины «Анализ 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, канд. искусствоведения

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:

сформировать теоретические основы и практические навыки анализа фильма, изучить и освоить принципы воплощения словесной образности в экранную интерпретацию.

Задачи дисциплины:

1. Определить и проанализировать выразительные средства кинематографа.
2. Изучить особенности и приемы воплощения авторского замысла фильма.
3. Освоить методы и современные подходы к анализу фильма.
4. Сформировать навыки анализа 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:

Архивное дело и источниковедение

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

История зарубежной литературы

История русского изобразительного искусства

Композиция и монтаж изображения

Основы кинорежиссуры

История русской литературы

История и теория музыки

Техника и технология производства мультимедийного продукта

Жанровое кино

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

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

Знает: составляющие фильма и их взаимодействие с точки зрения внутренней структуры и восприятия; методы анализа фильма

Умеет: провести сравнительный анализ кинопроизведений и их литературной основы в контексте выявления характерных принципов воплощения словесной образности в экранную интерпретацию

Владеет: методами анализа кинематографического материала

ОПК-5 — Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, выразительными и техническими средствами современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа.

ОПК-5.1 — Анализирует выразительные и технические средства современной

аудиовизуальной индустрии, применяемые при реализации авторского замысла.

Знает: выразительные и технические средства киноискусства

Умеет: анализировать выразительные и технические средства кинематографа, применяемые при реализации режиссерского замысла

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: 50,3 час.

самостоятельная работа: 21,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	16	16
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	17,5	17,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

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

Тема 1. 1. Кинематограф как объект академической науки (Film Studies). Историческая поэтика и ее задачи.

Разнообразие подходов к интерпретации фильма. Аналитическая и историческая кинопоэтики. Каркас поэтического исследования Д.Бордуэлла: «частности, схемы, цели, принципы, изменения, обработка». Историческое восприятие фильма: относительность нормы и отклонения. Практика кинопроизводства и ее взаимосвязь с киноформой (на примере студийной системы в Голливуде).

Тема 1. 2. Художественная условность как принцип кинематографического произведения.

Художественный и технический аспекты в кинематографе. Напряжение между художественной формой и подлинным материалом как родовое свойство кинематографа. Иллюзионистско-аттракционная и хроникально-документальная тенденции в кинематографе.

Тема 1. 3. Образ и изображение.

Различие понятий «образ» и «изображение» в теории кино. Художественные средства создания кинематографического образа. Художественная форма как результат перехода от конкретности изображения к абстрактности образа (на примере монтажных классификаций С.Эйзенштейна).

Тема 1. 4. Художественная форма.

Понятие художественной формы в кино. Единство формы и содержания. Принципы фильмической формы (в концепции Д.Бордуэлла): функциональность; сходство и повторение; различие и вариации; развитие; единство/дизъюнктивность.

Раздел 2. Организация киноповествования в фильме

Тема 2. 1. Нарратив. Фабула, сюжет, диегезис.

Понятие “нарратива” (по Д.Бордуэллу). Отличие и соотношение понятий “фабула”, “сюжет” и “диегезис”. Значение внедиегитических элементов в структуре фильма. Структура линейного типа повествования. Нарратив в «классическом голливудском фильме». Средства манипулирования временем и создания причинно-следственных связей. Понятие композиции фильма. Структура и специфика композиции в фильмах с нелинейным типом повествования. Понятие диснарратива (на примере французского авторского кинематографа 1960-х гг.: фильмы А.Рене и А.Роб-Грийе).

Тема 2. 2. Слагаемые нарратива.

Мотивировки характера героя в нарративном повествовании. Соотношение времени сюжета, фабулы и длительности фильма. Три потока времени (по Я.Мукаржовскому). Значение пространства в создании нарратива. Пространства фабулы и сюжета. Причинность. Действие героя в пространственно-временных обстоятельствах.

Тема 2. 3. К понятию реализма в кино.

Базовое противоречие кино: конфликт между иллюзией изоморфизма реальности и границей экрана (по Ю.Лотману). Понятие “реализма” и исторический контекст. Смена стилей со сменой эпох. Процесс устаревания экранной реальности. Концепция “эффекта реализма” Р.Барта.

Раздел 3. Предкамерное пространство и стиль

Тема 3. 1. Мизансцена.

Сущностное отличие между театральной и кинематографической мизансценами. Выражение стиля и жанра произведения в характере построения мизансцены. Основные аспекты мизансцены: натура и интерьер (декорации), костюмы и грим, цвет и свет, положение киноаппарата и положение актеров. Мизансцена как система своих формальных элементов.

Тема 3. 2. Предкамерное пространство и актерская игра.

Появление, развитие и значение цвета в кино. Цвет и свет, их соотношение и значение в определении жанра, стиля и сюжета фильма. Драматургия пространства. Понятие композиции и плана кадра. Костюм и грим как элементы стиля фильма и их значение в создании сюжета (гардероб Ч.Чаплина, грим в «Носферату, симфонии ужаса» Ф. В. Мурнау, отказ от грима в итальянском неореализме и др.). Зависимость стиля актерской игры от характера мизансцены. Различие понятий фотогении и актерской игры.

Раздел 4. Монтаж, звук, спецэффекты

Тема 4. 1. Выразительные возможности монтажа, звука и спецэффектов.

Техническое и функциональное определение монтажа. Понятия монтажной склейки, монтажного кадра, монтажной фразы. Основные монтажные теории. Монтаж как художественный прием. Внутрикадровый монтаж и безмонтажный кинематограф. Клиповый монтаж. Становление звукового кинематографа. Типы звука в кино: шумы, закадровая и внутрикадровая музыка, речь. Взаимосвязь звука с монтажом и другими средствами выразительности. Возникновение монтажа спецэффектов в кинематографе Ж.Мельеса. Историческое развитие спецэффектов (итальянские пеплумы, немецкий киноэкспрессионизм, классический голливудский кинематограф и т.д.) Специфика выразительных возможностей спецэффектов в цифровую эпоху.

Раздел 5. Жанровое и авторское кино

Тема 5. 1. Жанровое кино.

Понятие жанра и жанровой формулы. Теория жанра. Признаки жанра (по М.Жирмунскому, М.Бахтину и др.). Зависимость жанровой формулы от контекста эпохи. Влияние на жанр социальных изменений в обществе. Становление жанровой системы в Голливуде. Специфика анализа жанрового кино: вестерн, гангстерский фильм, мюзикл, детектив, фильм ужасов.

Тема 5. 2. Авторское кино.

История понятия (Autorenfilm, La caméra-stylo, заявление Ж.Деллануа, «Кайе дю синема», Э.Саррис, Т.Корриган). Проблема соотношения авторского и жанрового кинематографа.

Расцвет авторского кинематографа в 1950-х-1970-х гг. Специфика анализа авторского фильма.

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	6	0	0	10	0	0	16
1.1	Кинематограф как объект академической науки (Film Studies). Историческая поэтика и ее задачи.	2	0	0	4	0	0	6
1.2	Художественная условность как принцип кинематографического произведения.	2	0	0	2	0	0	4
1.3	Образ и изображение.	2	0	0	2	0	0	4
1.4	Художественная форма.	0	0	0	2	0	0	2
2	Организация киноповествования в фильме	6	0	0	10	0	0	16
2.1	Нарратив. Фабула, сюжет, диегезис.	2	0	0	6	0	0	8
2.2	Слагаемые нарратива.	2	0	0	2	0	0	4
2.3	К понятию реализма в кино.	2	0	0	2	0	0	4
3	Предкамерное пространство и стиль	0	0	0	8	0	0	8
3.1	Мизансцена.	0	0	0	6	0	0	6
3.2	Предкамерное пространство и актерская игра.	0	0	0	2	0	0	2
4	Монтаж, звук, спецэффекты	2	0	0	2	0	0	4
4.1	Выразительные возможности монтажа, звука и спецэффектов.	2	0	0	2	0	0	4
5	Жанровое и авторское кино	2	0	0	2	0	0	4
5.1	Жанровое кино.	0	0	0	2	0	0	2
5.2	Авторское кино.	2	0	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	16	0	0	32	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.	4
2	Основная задача композиции. Расположение деталей изображения.	4
3	Присутствие знаменательных объектов на дальнем плане. Передний план.	4
4	Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность.	4
5	Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.	4
6	Качество света. Диапазон яркости.	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 фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
опрос	4
посещение учебных занятий	5
тест	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

Примерный список тем для доклада:

1. Художественная форма
2. Структура фильма
3. Композиция
4. Сюжет и фабула
5. Вид повествования
6. Мизансцены
7. Кадр
8. Внутрикадровое пространство
9. Роль крупного плана
10. Проблема актера
11. Монтаж
12. Спецэффекты

13. Звуковое решение
14. Роль музыки в кино
15. Проблема жанра

Темы для устного опроса:

1. Темп повествования.
2. Основная задача композиции.
3. Расположение деталей изображения.
4. Расположение главного объекта.
5. Тон фона.
6. Кадрирование.
7. Освещенность кадра.
8. Окружение и линии в композиции
9. Требования, предъявляемые к отображению окружение
10. Передний план.
11. Расположение линий окружения.

Вопросы теста:

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
5. Диегезис
 - а) все, что видят и слышат герои
 - б) титры и закадровая музыка
6. Понятие «голливудский нарратив» относится
 - а) к любому типу фабульного кино
 - б) кино, принадлежащего эпохе классического Голливуда
7. Пространственные и временные эллипсы характерны для
 - а) сюжета
 - б) фабулы
8. Манипуляции со временем характерны для
 - а) сюжета
 - б) 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

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Художественная форма
2. Нарратив и его слагаемые: время, пространство и причинность, герой
3. Классический голливудский нарратив
4. Принципы художественной оценки фильма
5. Мизансцена и ее слагаемые
6. Глубина и плоскостность мизансцены
7. Свет и его слагаемые
8. Цвет и его значение в кино
9. Тревеллинг и его значение
10. Виды монтажа (межкадровый, внутрикадровый, межэпизодный, монтаж спецэффектов и пр)
11. Ракурс, план и точка зрения в кадре.
12. Спецэффекты в кино
13. Понятие реализма в кино
14. Звук в немом кино
15. Звук в звуковом кино
16. Жанр и автор в 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 самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Доклад	16	1	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	26 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная самостоятельная работа			
Опрос	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	20 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	1	24	24
ИТОГО в рамках текущего контроля	24 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 кинокритики : учебное пособие / А. А. Артюх, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.] ; под общ. ред. С. И. Мельниковой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 179 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Masterstvo_kinokritiki_UP_2020.pdf
2. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2020.pdf
3. 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>
4. Мастерство кинокритики : учебное пособие / А. А. Артюх, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.] ; под общ. ред. С. И. Мельниковой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 179 с. - ISBN 978-5-94760-436-8. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
5. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - ISBN 978-5-94760-404-7. - Текст : непосредственный
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Майзель, В. С. Строение фильма : учебное пособие / В. С. Майзель. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2021. - 104 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2021/Uchebnaja%20literatura/Majzel_Stroenie_filma_UP_2021.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>

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. 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.

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.