

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

«Авторское кино»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,3 час.

самостоятельная работа: 77,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	9
посещение учебных занятий	9
тест	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

Рабочая программа дисциплины «Авторское кино» 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:

формирование представлений об авторском кинематографе, понимания специфических характеристик феномена «авторского кино», умения идентифицировать и анализировать «авторский язык».

Задачи дисциплины:

1. Формирование понимания авторства как единства стиля и мировоззрения.
2. Выявление предпосылки и закономерности реализации принципа авторства в искусстве середины XX века.
3. Сформировать представление о связи между постмодернистской теорией и феноменом «Французской новой волны».
4. Научить чтению и анализу авторских текстов.
5. Формирование понимания сложности и многообразия авторских языков, отношение жанрового и авторского кино, авторского кино и арт-хауса, как антипода «авторского языка», сформированного фестивальной индустрией.

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:

Живопись и кино

Творческо-производственная практика в кино-, телеорганизациях.

Технологические аспекты блоггерства

Фильмоведение

Драматургия телевизионных форматов

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

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: особенности и феномен авторского кинематографа;

культурно-исторический контекст эпохи, в которую сформировался феномен «авторства»

Умеет: анализировать кинематографические тексты, медиатексты, с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков (концепции и задач каждого отдельного автора)

Владеет: навыками анализа кинематографических текстов, медиатекстов с учетом

специфики и многообразия индивидуальных языков

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,3 час.

самостоятельная работа: 77,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	9	Итого
Лекции	24	24
Практические	40	40
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	73,5	73,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	143,7	143,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Авторское кино до формирования киноязыка (1900-е гг.)

Авторская теория А. Базена и методологические проблемы вопросов «авторства» в кинематографе. Анализ «доязыковой эпохи» кинематографа с точки зрения «авторского кино» на примере творчества Ж. Мельеса, Ф. С. Армитейджа и Дж. У. Битцера.

Тема 2. Авторский кинематограф Жана Виго: киногения натурального.

Кинопоэтика Виго

Анализ творчества Ж. Виго. Рассмотрение теории киногении. Термин «киногения вещей» как ключ к пониманию Виго-автора.

Тема 3. Эволюция авторского метода С. М. Эйзенштейна на примере звукозрительного решения его фильмов

Творчество С.М. Эйзенштейна как замкнутая система, последовательно эволюционирующая от немых фильмов к звуковым. Анализ теоретического аспекта звукозрительного решения фильмов Эйзенштейна и нереализованных замыслов режиссера.

Тема 4. Андрей Тарковский и парадоксы модернизма

А.А. Тарковский и теория авторского кино в СССР. Тарковский как «идеальный кинематографист» А. Базена. Обращение Тарковского к мировому художественному наследию; стилизация и цитирование в творчестве режиссера.

Тема 5. Авторский кинематограф Восточной Европы

Портрет режиссера-автора А. Вайды в контексте польского кинематографа 1950-х — 1960-х годов. Краткая характеристика «Польской школы» кинематографа. Анализ творчества М. Формана в контексте чешской «новой волны». Фильмы М. Формана как политические памфлеты. Авторский почерк М. Янчо.

Тема 6. Авторский блокбастер Стивена Спилберга

Противопоставление «авторского кинематографа» кинематографу коммерческому. Специфика американской системы кинопроизводства и проката, понятие «коммерческого авторства» и развитие американского варианта «авторской теории». Творчество С. Спилберга как образец «коммерческого авторства».

Тема 7. Мифологические мотивы в авторском кинематографе Андрея Звягинцева

Теория авторского кино на современном этапе. А. Звягинцев как продолжатель традиции авторского кинематографа. Анализ творчества режиссера посредством выявления повторяющихся мотивов в его фильмах.

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	Авторское кино до формирования киноязыка (1900-е гг.)	4	0	0	4	0	0	8
2	Авторский кинематограф Жана Виго: киногоения натурального. Кинопоэтика Виго	4	0	0	4	0	0	8
3	Эволюция авторского метода С. М. Эйзенштейна на примере звукозрительного решения его фильмов	4	0	0	8	0	0	12
4	Андрей Тарковский и парадоксы модернизма	4	0	0	0	0	0	4
5	Авторский кинематограф Восточной Европы	4	0	0	8	0	0	12
6	Авторский блокбастер Стивена Спилберга	0	0	0	8	0	0	8
7	Мифологические мотивы в авторском кинематографе Андрея Звягинцева	4	0	0	8	0	0	12
	ВСЕГО	24	0	0	40	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Авторское кино до формирования киноязыка (1900-е гг.)».	4
2	Тема: «Авторский кинематограф Жана Виго: киногоения натурального. Кинопоэтика Виго».	4
3	Тема: «Эволюция авторского метода С. М. Эйзенштейна на примере звукозрительного решения его фильмов».	4
4	Тема: «Эволюция авторского метода С. М. Эйзенштейна на примере звукозрительного решения его фильмов».	4

5	Тема: «Авторский кинематограф Восточной Европы».	8
6	Тема: «Авторский блокбастер Стивена Спилберга».	8
7	Тема: «Мифологические мотивы в авторском кинематографе Андрея Звягинцева».	8

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 «Авторское кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	9
посещение учебных занятий	9
тест	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Список тем для доклада:

1. Проблема «Смерти автора».
2. «Мой американский дядюшка» А. Рене, как пример интерактивного взаимодействия текста и зрителя, влияющего на формирование смысла.
3. «Камера-перо» и проблема авторской индивидуальности.
4. «Гражданин Кейн О. Уэллса как образец коллективного творчества. Кому принадлежит «Гражданин Кейн»? Сценаристу? Оператору? Режиссеру?
5. Хичкок и проблема взгляда. «Подозрение» Хичкока. Между взглядом и глазом.
6. Проблема прямой и косвенной речи в кинематографе. Теория косвенной речи П.П.Пазолини.
7. «Теорема» Пазолини.
8. Длительность (duree) в онтологии Андре Базена и гиперреализме Энди Уорхола.
9. Глубинная мизансцена «Эмпайер Стейт Билдинг» как реплика онтологической кинотеории. (То, что существует бессмысленно». - П.П. Пазолини)
10. «13 озер» Д. Бенинга. Понятие структурного фильма.
11. Перепроизводство жанров, гибридизация.
12. «Джанго освобожденный» К.Тарантино. Жанровость авторского кино.
13. Артхаус как малый коммерческий кинематограф.
14. Феномен фестивального фильма.
15. «Маргинальность» как пиар, «между «эффектом» и «спецэффектом».

Список фильмов для просмотра:

1. «Красавчик Серж» (1958) реж. Клод Шаброль
2. «На последнем дыхании» (1959) реж. Жан-Люк Годар
3. «Презрение» (1963), реж. Жан-Люк Годар
4. «400 ударов» (1959), реж. Франсуа Трюффо

5. «Хиросима, любовь моя» (1959), реж. Ален Рене
6. «Жюль и Джим» (1962), реж. Франсуа Трюффо
7. «Мужское-женское» (1965), реж. Жан-Люк Годар
8. «Клео от 5 до 7» (1962), реж. Аньес Варда
9. «Париж принадлежит нам» (1960), реж. Жак Риветт
10. «Пуэнт-Курт» (1955), реж. Аньес Варда
11. «Счастье» (1965), реж. Аньес Варда
12. «Американская ночь» (1973) реж. Франсуа Трюффо
13. «Далеко от Вьетнама» (1967) реж. Крис Маркер

Примерные вопросы теста:

1. Литературное произведение, на основе которого создается фильм это
 - a) раскадровка
 - b) экспликация
 - c) сценарий
 - d) синопсис

2. Краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, сути драматического конфликта
 - a) синопсис
 - b) сценарий
 - c) экспликация
 - d) раскадровка

3. Последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов
 - a) синопсис
 - b) сценарий
 - c) экспликация
 - d) раскадровка

4. Презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект
 - a) синопсис
 - b) мапинг
 - c) питчинг
 - d) экспликация

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Зачет по дисциплине проходит в виде устного ответа на вопросы.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Авторское кино. К истории термина
2. Концепция А. Астрюка «Камера-перо». За и против.
3. «Смерть автора» и «рождение зрителя».
4. Авторское кино и классический Голливуд.
5. Альфред Хичкок и проблема «взгляда». «Чем больше видишь, тем меньше знаешь».
6. «Ужасное у Хичкока». Особенности создания «ужасного» на экране.
7. «Театральность» у Хичкока.
8. Жан-Люк Годар. Между словом и образом.
9. Жан-Люк Годар. «Презрение» : «в плену у текста». 10. Ален Рене. Проблема «непредставимого». («Хиросима любовь моя»)
10. Вим Вендерс. Особенности, стиля, генеалогия тем и сюжетов.
11. Вим Вендерс. Постмодернистское отношение к образу.

12. Энди Уорхол. Публичный образ и анонимность. «Эмпайр Стэйт Билдинг».
13. Уорхол и новая репрезентация фигуры художника.
14. Джим Джармуш. Кино в поисках сюжета.
15. Джим Джармуш. Апология повседневного.
16. Андре Базен. (о превосходстве плана-эпизода)
17. Энди Уорхол. Фильмы в реальном времени.
18. Авторское кино и артхаус.
19. Жанровое многообразие в современной визуальной культуре.
20. Особенности постмодернистского стиля. (на примере одного из фильмов)
21. Феномен модернистского сознания.

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 выполнении 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	12	36
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	18	1	18
Тест	16	1	16
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. Бугаева, Н. Киноистория России : [учебное пособие] : в 2 ч. Ч. 1. Век российского кино / Н. Бугаева, Н. Семенова. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2021. - 168 с. : ил. - ISBN 978-5-9676-1270-1. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
2. Бугаева, Н. Киноистория России : [учебное пособие] : в 2 ч. Ч. 2. Кино и культура: история и теория / Н. Бугаева,. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2021. - 124 с. : ил. - ISBN 978-5-9676-1269-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
3. Авторское кино : учебное пособие / А. А. Артюх, Д. В. Бакиров, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 218 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-521-1. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2022/Uchebnaja_literatura/Avtorskoe_kino_UP_2022.pdf
4. Авторское кино : учебное пособие / А. А. Артюх, Д. В. Бакиров, А. В. Гусев, О. А. Ковалов [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 218 с. - ISBN 978-5-94760-521-1. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.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. 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>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

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>

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 проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;