

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
«Авторский кинематограф»

Наименование ОПОП: Режиссура игрового кино- и телефильма
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 26,4 час.
самостоятельная работа: 81,6 час.

| Вид(ы) текущего контроля | Семестр (курс) |
|---|-----------------------|
| выполнение творческого задания | 1 |
| выполнение тестового задания | 1 |
| подготовка и защита реферата | 1 |
| посещение занятий, активная работа на занятии | 1 |
| Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты | Семестр (курс) |
| зачет с оценкой | 1 |

Рабочая программа дисциплины «Авторский кинематограф» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 274)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссура игрового кино- и телефильма» по 55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)

Составитель(и):

Овчаров С.М., профессор кафедры режиссуры игрового кино, З.д.и.

Рецензент(ы):

Гуркаленко В.И., профессор, З.д.и.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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 у обучающихся представления о сущности авторского кинематографа, понимания специфических характеристик феномена «авторского кино» и умения идентифицировать «авторский язык».

Задачи дисциплины:

- определение границы авторского и массового кинематографа;
- формирование понимания авторства как единства стиля и мировоззрения;
- выявление основных качества аудиовизуальных произведений, относимых к категории авторского кинематографа;
- формирование представлений о средствах и методах режиссуры экранных произведений авторского кинематографа.

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:

Защита реферата

Подготовка к процедуре защиты

Представление творческо-исполнительской работы (проекта)

Творческая практика. Часть 1

Творческая практика. Часть 2

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: *художественно-творческая и производственная деятельность.*

ПК-11 — способностью уметь работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств.

— .

Знает: дефиниции терминов, используемых при создании аудиовизуальных произведений

Умеет: работать над созданием авторских аудиовизуальных произведений

Владеет: методологией созданий произведений авторского кинематографа

Вид деятельности: *художественно-творческая и производственная деятельность.*

ПК-11 — способностью уметь работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств.

— .

Знает: дефиниции терминов, используемых при создании аудиовизуальных произведений

Умеет: работать над созданием авторских аудиовизуальных произведений

Владеет: методологией созданий произведений авторского кинематографа

Вид деятельности: *художественно-творческая и производственная деятельность.*

ПК-11 — способностью уметь работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств.

— .
Знает: дефиниции терминов, используемых при создании аудиовизуальных произведений

Умеет: работать над созданием авторских аудиовизуальных произведений

Владеет: методологией созданий произведений авторского кинематографа

Вид деятельности: художественно-творческая и производственная деятельность.

ПК-7 — владеть средствами и методами режиссуры экранных произведений, выполнять работу по подготовке и созданию в качестве режиссера.

— .
Знает: методы режиссуры экранных произведений

Умеет: выполнять работу по подготовке и созданию аудиовизуальных произведений в качестве режиссера

Владеет: средствами и методами режиссуры экранных произведений авторского кинематографа

Вид деятельности: художественно-творческая и производственная деятельность.

ПК-7 — владеть средствами и методами режиссуры экранных произведений, выполнять работу по подготовке и созданию в качестве режиссера.

— .
Знает: методы режиссуры экранных произведений

Умеет: выполнять работу по подготовке и созданию аудиовизуальных произведений в качестве режиссера

Владеет: средствами и методами режиссуры экранных произведений авторского кинематографа

Вид деятельности: художественно-творческая и производственная деятельность.

ПК-7 — владеть средствами и методами режиссуры экранных произведений, выполнять работу по подготовке и созданию в качестве режиссера.

— .
Знает: методы режиссуры экранных произведений

Умеет: выполнять работу по подготовке и созданию аудиовизуальных произведений в качестве режиссера

Владеет: средствами и методами режиссуры экранных произведений авторского кинематографа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,4 час.

самостоятельная работа: 81,6 час.

| Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты | Семестр (курс) |
|--|----------------|
| зачет с оценкой | 1 |

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

| Семестр | 1 | Итого |
|---------|---|-------|
| Лекции | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Практические | 24 | 24 |
| Консультации | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа | 73 | 73 |
| Самостоятельная работа во время сессии | 8,6 | 8,6 |
| Итого | 107,6 | 107,6 |

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Проблематика определения дефиниций терминов

Тема 1. 1. Авторский и массовый кинематограф

Авторский и массовый кинематограф. Сходства и различия. Рассмотрение теории киногения.

Тема 1. 2. "Авторский кинематограф" - подходы к определению границ термина

Специфические черты и особенности авторского кино как направления киноискусства.

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.

Раздел 2. Режиссер-автор

Тема 2. 1. Авторский кинематограф сквозь призму времени

Эволюция авторского киноязыка. Экранный постмодернизм. Новое «авторское» кино.

Тема 2. 2. Авторский кинематограф и современный кинопроцесс

Актуальные проблемы современного авторского кинематографа. Особенности критического анализа современного авторского кино. Современный авторский ответственный кинематограф. Современный авторский зарубежный кинематограф. Производство в рамках копродукций.

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 | Проблематика определения дефиниций терминов | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 1.1 | Авторский и массовый кинематограф | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 |
| 1.2 | "Авторский кинематограф" - подходы к определению границ термина | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 |
| 2 | Режиссер-автор | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2.1 | Авторский кинематограф сквозь призму времени | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2 | Авторский кинематограф и современный кинопроцесс | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

| № п/п | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) |
|-------|---|---------------------|
| 1 | "Авторский кинематограф" - подходы к определению границ термина | 4,5 |
| 2 | Авторский и массовый кинематограф | 4,5 |
| 3 | Авторский кинематограф сквозь призму времени | 6 |
| 4 | Авторский кинематограф и современный кинопроцесс | 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 «Авторский кинематограф».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

| Вид(ы) текущего контроля | Семестр (курс) |
|--|----------------|
| выполнение творческого задания | 1 |
| выполнение тестового задания | 1 |
| подготовка и защита реферата | 1 |
| посещение занятий, активная работа на занятии | 1 |
| Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты | Семестр (курс) |
| зачет с оценкой | 1 |

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Каждый обучающийся должен подготовить и защитить в установленные сроки реферат.

Перечень тем рефератов:

1. Основные характеристики современного авторского кино.
2. Отношение к кинематографу как к искусству и интеллектуальной практике.
3. Ориентация на проблемность и новаторство формы в авторском кинематографе.
4. Внимание к проблемам личности в авторском кинематографе.
5. Вненациональность авторского кино, производство в рамках копродукций.
6. Анализ «языковой эпохи» кинематографа с точки зрения «авторского кино».
7. Сравнительный анализ авторского и массового кинематографа.
8. Эволюция авторского киноязыка.
9. Особенности современного авторского отечественного кинематографа.
10. Особенности современного авторского зарубежного кинематографа.

Творческое задание – подготовить устное выступление с презентацией.

Темы творческих заданий (по выбору обучающегося):

1. Провести анализ авторской стилистики и особенностей киноязыка режиссера (по выбору обучающегося).
2. На примере творчества одного из кинорежиссеров показать особенности творческого «почерка», стиля, своеобразие режиссерских приемов (по выбору обучающегося).

Тестовое задание представляет собой стандартизированное, краткое испытание, представляющее собой выбор ответов из предложенных к вопросу. Тестирование позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений студентов.

Примеры тестовых заданий:

1. Какой фильм Жан-Люка Годара снят в технологии 3D?
 - a) Прощай, речь
 - b) Безумный Пьеро
 - c) История кино
 - d) Моцарт – навсегда

2. Кто сыграл главную роль в фильме Гая Ричи «Джентльмены»?

- a)Энтони Хопкинс
- b)Мэттью МакКонахи
- c)Роберт Паттинсон

3. Какой эксперимент проводят герои датского фильма «Ещё по одной»?

- a)Проверяют теорию о нехватке алкоголя в организме и постоянно выпивают
- b)Разрабатывают алгоритм безопасного курения
- c)Создают средство, позволяющее становиться невидимым

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Авторский кинематограф» проходит в виде устного ответа на вопросы.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

- 1. Авторское кино. Предпосылки возникновения.
- 2. Эволюция авторского отечественного кинематографа.
- 3. Авторский и массовый современный отечественный кинематограф.
- 4. Концепция А. Астрюка «Камера-перо». За и против.
- 5. «Смерть автора» и «рождение зрителя».
- 6. Авторское кино и классический Голливуд.
- 7. Авторское кино и артхаус.
- 8. Жанровое многообразие в современной визуальной культуре.
- 9. Экранный постмодернизм.
- 10. Рассмотрение теории киногения.
- 11. Современный авторский отечественный кинематограф.
- 12. Современный авторский зарубежный кинематограф.

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 занятий, активная работа на занятии | 2,5 | 12 | 30,0 |
| Обязательная самостоятельная работа | | | |
| Выполнение творческого задания | 18 | 1 | 18 |
| Выполнение тестового задания | 10 | 1 | 10 |
| Подготовка и защита реферата | 12 | 1 | 12 |
| 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. Гусак, В.А. Авторское кино в Российском кинопроцессе 1990-х гг. [] / В. А. Гусак // Человек. Коммуникация. Культура. Восток - Запад: поиски культурной идентичности на постсоветском пространстве : материалы VI Международной научно-практической конференции, 24 - 25 апреля 2014 г. / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - С. 68-70. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-94760-222-7 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм, <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм, <https://www.mosfilm.ru/>
3. Портал о ТВ, кино и радио «tvkinoradio.ru», <https://tvkinoradio.ru>
4. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>
5. Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России «Культура.РФ», <https://www.culture.ru>
6. Видео-архив телеканала «Культура», <https://tvkultura.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Office

Яндекс.Диск

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Каталог записей постановок российских и европейских театров «The Opera Platform» <https://operavision.eu/en>

Каталог кинофестивалей <https://festagent.com/ru/festivals>

База данных кассовые сборы от кинопроката <https://www.boxofficemojo.com>

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>

Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». <https://нэб.рф>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

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

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. |
| 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. |
| Учебная аудитория. Съёмочный павильон № 1 (Учебный зал). | Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя. Рабочие места обучающихся. Кинопроектор, компьютер, экран, объемный звук. |
| Учебная аудитория № 1435. (Учебный зал). | Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя. Рабочие места обучающихся. Кинопроектор, компьютер, экран, объемный звук. |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает обучающемуся освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной 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 обучающемуся рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

При изучении дисциплины и подготовке к зачету с оценкой можно рекомендовать следующую методику:

- нужно не только понять материал литературного или аудиовизуального источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) рекомендуется составить краткий конспект;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Обучающийся для успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать практические занятия и активно работать на них;
- подготовить и защитить реферат;
- выполнить творческое задание;
- выполнить тестовое задание;
- ответить на поставленные вопросы на зачете с оценкой.

Реферат как целостный авторский текст оценивается по следующим критериям: новизна текста (актуальность темы исследования, самостоятельность в постановке проблемы, чёткое формулирование различных аспектов известной проблемы; умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал); степень раскрытия сущности вопроса (соответствие содержания теме и плану реферата, полнота и глубина знаний по теме, умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения); обоснованность выбора источников; соблюдение требований к оформлению (оценка грамотности и культуры изложения, владение терминологией, соблюдение требований к объёму реферата).

Требования к написанию и оформлению реферата

Объём реферата обычно составляет 20-25 страниц в компьютерном исполнении (формат А 4, шрифт – Times New Roman, размер –14, интервал – 1,5) по избранной теме.

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, тема реферата, фамилия автора, фамилия проверяющего преподавателя, место и год написания.

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы.

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 1 интервал.

После заголовка, располагаемого посередине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу справа листа.

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это

изложение материала обычно от второго лица множественного числа: «Мы считаем...».

При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, страницы.

Каждый вид иллюстрации должен иметь название, порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами, название иллюстрации, отражающее ее основное содержание.

Структура реферата:

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение (обоснование выбранной темы)
4. Основная часть
5. Заключение (выводы)
6. Список использованной литературы
7. Приложения (если таковые имеются)