

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

АНАЛИЗ ФИЛЬМА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Искусство кино
Уровень квалификации выпускника магистр

Формы обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Анализ фильма

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Кандидат искусствоведения, доцент

кафедры кино и современного искусства О.Э. Артемьева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№04 от 10.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - представить студентам различные концепты и методы анализа фильма. Научить через концептуальное, идейно-образное единство произведения, через его структурно-стилевое, «языковое» воплощение понимать его содержание.

Задачи дисциплины:

- развитие аналитических способностей студентов, таких, как способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы;
- развитие стремления подойти критически к сложившимся моделям интерпретации и анализа фильмов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 - способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: элементы, составляющие систему художественных средств выразительности кинопроизведения Уметь: осуществлять детальный анализ фильма, понимать и эффективно использовать техники и стратегии анализа фильма Владеть: навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим кино
	ПК-1.2 - способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: основные критические методы (искусствоведческий, формально-стилистический, семиотико-герменевтический и иконологический и т.д.) и методологию анализа фильма Уметь: четко формулировать ключевые позиции методологических подходов к анализу фильма Владеть: методологией и методикой анализа кинопроцессов
ПК-2 - способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 - применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: основные труды по истории кино, сущностные принципы и закономерности искусства кино Уметь: использовать детальный анализ для убедительной интерпретации фильма Владеть: навыками профессионального историко-теоретического анализа и подходами к исследованию кинематографа в границах деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных

		учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма
	ПК-2.2 - применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: современные методы, аналитический инструментарий и подходы к анализу фильма Уметь: проводить связи между различными стратегиями анализа фильма Владеть: методами пропаганды художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры
ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	Знать: основные способы и методы пропаганды культурного наследия в современной медиасреде с учетом достижений кино и визуальных искусств Уметь: выстраивать обоснованную стратегию пропаганды культурного наследия, включая кинематографическое наследие. Владеть: практическими навыками использования современных медиа для распространения достоверной информации о культурном наследии.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ фильма» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Психология кино, Социология кино, Мастерство кинокритики.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История документального кино, Теории кино.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
3	Семинары	8
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	8
3	Лекции	4
3	Семинары	4
4	Семинары	4
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 160 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. Эстетические особенности киноискусства	<p>О необходимости понимании художественного произведения. Синтетическая сущность кино и специфика кино как самостоятельного искусства. «Манифест семи искусств» Канудо. Смысловая множественность произведения и смысловая точность. Проблемы понимания текста.</p> <p>Герменевтика как способ «чтения» текстов, инструмент постижения авторского замысла. «Герменевтический круг» – базовое понятие герменевтики. Многослойность художественного текста и многослойность художественного мира текста.</p> <p>Специфика кинематографа и его языка. Понятие художественного образа. Фильм и его смыслы, выражаемые средствами художественной выразительности. Двудейная природа кино как искусства: документально воссоздающего реальность на экране и / или максимально преобразующего эту реальность с помощью выразительного киноязыка.</p> <p>Реалистическая и формотворческая тенденции в кино. Ориентация эстетики кино на реальность и/или ориентация на образность.</p>
2.	Тема 2. Фабула, сюжет, композиция, жанр в кино	<p>Понятия фабулы и сюжета фильма.</p> <p>Виды композиций в фильме: 1) Структурная (кадр, сцена, эпизод); 2) сюжетная (экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка, финал, эпилог); 3) сюжетная линейная. (сюжетные линии и лейтмотивы, их составление и соединение. Лейтмотив – образ, повторенный в произведении); 4) архитекtonика (деление фильма на глубинные смысловые части, этапы деления).</p> <p>Виды финалов (открытый, закрытый). Система образов. Предметная среда, деталь – их роль в развитии сюжета и характеристиках персонажей. Виды и формы речи в кино.</p> <p>Тема и идея фильма.</p> <p>Жанр в кино. Признаки жанровой типологии: а) тематика, б) функциональная направленность, в) степень условности. Жанр как требование точности и специфичности в интерпретации материала. Характерные вопросы, обуславливающие специфику жанра: какая реальность отражена в произведении, какова ее оценка и какими средствами она выражена. Жанр как эстетическая мера, как критерий для отбора и интерпретации материала. Функция жанра – эстетическое отграничение материала в сознании художника. Наличие свободы внутри жанрового канона. Присутствие жанра как внутренней формы в любом искусстве («Вне жанра нет художественной мысли»).</p>
3.	Тема 3. Выразительные	А) <u>Пространство как основной конструктивный элемент кинообразности.</u>

	<p>средства искусства кино</p>	<p>Составляющие концептуального художественного кинопространства: а) реальное пространство (геометрия зрительского восприятия, пространство зрителя), б) иллюзорное (плоскость экрана и кажущаяся трехмерность пространства на экране), в) пространство снимаемых объектов – внутрикадровое пространство и г) пространство внекадровое</p> <p>Эстетическое освоение геометрии зрительского восприятия – ракурс, наезд, отъезд, подвижная камера, отождествление точки зрения камеры и персонажа, панорамирование, перепад режимов освещения, моторика движения и проч.</p> <p>Понятие кадра. Структура внутрикадрового пространства. Дискретность кадра. Проблема границ кадра. Кадр как минимальная единица монтажа, основная единица композиции. Свойства пространства кадра. Понятие «плана». Понятие «художественной точки зрения». Крупный план.</p> <p>Свойства кинопространства: открытость, разомкнутость («каше», позволяющее увидеть событие). Внутрикадровое пространство как продолжение реального, открываемого экраном наподобие окна (через образ непрерывности, «тотальной» реальности). «Глубинная мизансцена».</p> <p><u>Б) Свет и цвет как конструктивные элементы экранной образности.</u></p> <p>О художественных возможностях цвета для эстетики фильма. Стратегия преодоления плоского натурализма, украшательства цветом. Цвет в динамическом соотношении с предметом. Принцип «воссоединения разъединенных элементов» (цвет мысленно отделяется от предмета, рассматривается в автономных выразительных возможностях и вновь воссоединяется с предметом). Цвет как органичный элемент образности фильма.</p> <p>Сюжет и цвет. Драматургия цвета.</p> <p><u>В) Акустическая сфера фильма: звучащее слово, музыка, шумы.</u></p> <p>Различные способы сочетания звука и изображения в кино. Эволюция звуковой сферы в кино. Звук как конструктивный смыслообразующий элемент фильма. Значение паузы, молчания.</p>
4.	<p>Тема 4. Основные функции монтажа в художественной структуре фильма</p>	<p>Понятие о монтаже в художественном произведении. Внутрикадровый и межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж как элемент монтажного ряда, единой монтажной цепочки фильма. Изначальная ориентация кадра на другие кадры, на взаимодействие между кадрами – предпосылка межкадрового монтажа. Потенциал взаимодействия внутрикадрового и межкадрового монтажа.</p> <p>Фильм как монтажная система. Типы монтажа: «параллельный» и «перекрестный».</p> <p>Лев Кулешов – у истоков теории монтажа. Осознание монтажа как эстетической категории, доминирующего средства художественного воздействия.</p> <p>Монтажные эксперименты Льва Кулешова: «творимая земная поверхность», «творимый танец», «творимый человек». Сущность «эффекта Кулешова» и его значение для эволюции кино.</p> <p>Теория монтажа В. Пудовкина. Монтаж как средство отражения реальности. Монтаж как выражение авторской мысли, «мысли анализирующей, мысли критической, мысли синтезирующей, объединяющей и обобщающей». Монтаж как «мощное средство</p>

		<p>впечатления»</p> <p>О ритмическом построении фильма как основе композиции. Ритм как средство воздействия на зрителя, средство управления вниманием зрителя. Проблема монтажа в творчестве Сергей Эйзенштейна. Основные работы Эйзенштейна, посвященные проблеме монтажа. Виды монтажа: монтаж «метрический», «ритмический», «тональный», «обертонный», «вертикальный». Смысл и значение манифеста «Монтажа аттракционов». «Интеллектуальный монтаж» в контексте теории «интеллектуального кино» как один из методов управления зрительским сознанием.</p> <p>Эволюция концепции монтажа. Монтажная стилистика 30 – 40- годов. Обогащение монтажа новыми выразительными средствами: глубинная мизансцена, движение камеры (тревеллинг), комбинированные панорамы и проч. Особенности новой стилистики – сочетание кадров большого метража без видимых стыков. Идея «прямого» кино – «реальность без монтажа»</p> <p>Современное кино и тенденция акцентировки монтажных структур. Установка на принцип тотального монтажа в современном экранном искусстве (наплывы чужеродных смыслов по принципу параллельного монтажа, мультипликационные кальки, манипуляция с плоским изображением, коллаж и проч.)</p>
5.	Тема 5. Проблема художественного времени в кино	<p>Составляющие кинематографического времени: а) эмпирическое время (время той реальности, которая служит материалом для произведения, б) сюжетное время, в) время зрителя.</p> <p>Заимствованные из литературы, театра и других искусств формы временной условности: «шторки», наплывы, затемнения, диафрагма, титры.</p> <p>Собственно кинематографические способы выражение времени через: параллельный монтаж, замедленную и ускоренную съемку, динамику внутрикадрового движения, подвижность кинокамеры, двойную экспозицию, полиэкран, стоп-кадр и проч.</p> <p>Структура художественного фильма как смешение хронологии (временной последовательности с учетом причинно-следственных связей) и авторской ахронной логики. Отношения «хронология» – «логика» как объект теоретических и эстетических споров. Две противоположные точки зрения на проблему: а) признание необходимости опоры на хронологию как неоспоримую реальность, б) приоритет авторской логики, установка на временные инверсии.</p> <p>Прием «невмешательства» во временное течение событий, создание единого потока времени, когда «не только образ живет во времени, но и время живет в образе» (А.Тарковский), когда именно время определяет принцип монтажа, а не наоборот.</p> <p>Смещение акцента с межкадрового на внутрикадровый монтаж.</p> <p>Связь проблемы времени в кино с проблемой монтажа. Создание концептуального времени посредством монтажа.</p>
6.	Тема 6. Стиль фильма как способ конструирования художественного содержания	<p>Стиль – пространственно-временная форма киноповествования, организация фильма во времени (ритм, плавность переходов, длина кадра и т.д.) и пространства (декорация, свет, актер и т.д.).</p> <p>Стиль как способ конструирования художественного содержания.</p> <p>Стиль как единство элементов художественного целого, закономерность сопряжения всех выразительных средств.</p>

		<p>Дискурсивные элементы фильма, которые формируют индивидуальность авторского стиля и стиль эпохи: 1) монтажное решение; 2) движение камеры, ракурсы, композиция кадра; 3) световое и цветное решение; 4) музыкальное, звуковое решение; 5) манера игры актеров.</p> <p>Связь стиля с категориями формы и содержания, метода, образа, языка, сюжета, фабулы, традиции и проч.</p> <p>Аспекты, формирующие стиль фильма: 1) личность автора; 2) исторический контекст; 3) исторический контекст развития кинематографа; 4) мифологический контекст; 5) история создания самого кинопроизведения; 6) культурологический аспект.</p>
7.	<p>Тема 7.</p> <p>Понятие о герое произведения в контексте идейно-художественной структуры фильма</p>	<p>Центральный персонаж в идейно-художественной структуре фильма. Образ-характер в современном кино. Популярный киногерой - выразитель общественных настроений. Актер и «звезда». Приемы и средства актерской техники. Непрофессиональный исполнитель на экране. Проблема «положительного» героя и ее решение в разные эпохи. Герой – антигерой. Активно действующий и активно мыслящий герой. Одноплановый и многогранный характер в фильме. Место персонажей второго плана в структуре кинопроизведения. Герой в документальном кино и на телеэкране. Типаж, натурщик, актер.</p>
8.	<p>Тема 8.</p> <p>Критические методы и методология анализа фильма</p>	<p>Культурно-исторический метод. Социология кино. Фильм и история: проблема исторической рецепции кино. Мифологический анализ, понятие архетипов в кино. Структурно-семиотический анализ фильма: проблема «языка» кино. Психоаналитическая семиотика. Феминистский подход (Лаура Малви). Символизм. Неоформализм. Фильм и философия. Феноменологический анализ фильма. Интертекстуальность. Постмодернизм и новейшие медиа. Основные аспекты анализа стилевой концепции фильма: 1) Композиционно-стилевая структура фильма; 2) Пространственно-временная организация материала; 3) Монтажная структура; 4) Изобразительный ряд; 5) Звукоряд; 6) Логика актерских решений; 7) Целостность как высший уровень произведения и как составляющая мыслительного контекста исследователя.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1. Эстетические особенности киноискусства	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа</p> <p>Подготовка к семинару</p>
2.	Тема 2. Фабула, сюжет, композиция, жанр в кино	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Развернутая беседа по</p>

		Самостоятельная работа	вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
3.	Тема 3. Выразительные средства искусства кино	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
4.	Тема 4. Основные функции монтажа в художественной структуре фильма	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
5.	Тема 5. Проблема художественного времени в кино	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
6.	Тема 6. Стиль фильма как способ конструирования художественного содержания	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
7.	Тема 7. Понятие о герое произведения в контексте идейно-художественной структуры фильма	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару
8.	Тема 8. Критические методы и методология анализа фильма	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, письменная работа Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - письменная работа	5 баллов 30 баллов	30 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт/экзамен)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		учёт результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. В чем состоит специфика киноискусства и его языка?
2. «Герменевтический круг».
3. В чем состоит проблема понимания текста?
4. Что такое художественный образ, и с помощью каких средств он создается?
5. В чем различие между фабулой и сюжетом?
6. Виды композиций в фильме.
7. Виды финалов в фильме. Особенности.
8. Виды и жанры кино?
9. Проблема художественного пространства.
10. Пространство как основной конструктивный элемент киноизображения.
11. Диалектика внутрикадрового и внекадрового пространств.
12. Значимы компоненты акустической сферы экранной коммуникации.
13. Теория монтажа на разных этапах развития киноискусства.
14. Основные функции монтажа в художественной структуре фильма.
15. Внутрикадровый и межкадровый монтаж.
16. Классификация монтажа по Эйзенштейну.
17. Современные монтажные решения.
18. Проблема времени в кино.
19. Хронологическое и логическое время в фильме.
20. Способы преодоления экранной хронологии.
21. Понятие «хронотоп»
22. Стиль как эстетическая категория. Проблема стиля в кино.
23. Каким образом интерпретирует понятие «стиль» современная эстетика и теория кино?
24. Основные элементы стилевой концепции фильма.

25. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране».
26. «Типаж», «натурщик», актер, непрофессиональный актер.
27. Практические средства изображения человека на экране.
28. Основные методы анализа фильмов.
29. Основные аспекты анализа стилевой концепции фильма.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Теплиц Е. История киноискусства <https://imwerden.de/publ-11981.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Эстетические особенности киноискусства

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 1. Понятие художественного образа. Анализ процесса создания художественного образа на конкретных примерах

Вопросы для обсуждения:

1. В чем состоит специфика киноискусства и его языка?
2. «Герменевтический круг».
3. В чем состоит проблема понимания текста?
4. Что такое художественный образ, и с помощью каких средств он создается?

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 2. Фабула, сюжет, композиция, жанр в кино

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 2. Разбор композиционной особенности фильма, определение жанра, фабулы, сюжета, темы и идеи.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем различие между фабулой и сюжетом?
2. Виды композиций в фильме.
3. Виды финалов в фильме. Особенности.
4. Виды и жанры кино?

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 3. Выразительные средства искусства кино

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 3.

Анализ особенностей звукоряда фильма: музыкальная драматургия фильма, принципы и характер использования звука как элемента выразительности.

Анализ изобразительного ряда фильма: работа камеры, принципы построения мизансцен, роль детали, характер освещения, драматургия цвета, принципы использования других выразительных средств и приемов.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема художественного пространства.
2. Пространство как основной конструктивный элемент киноизображения.
3. Диалектика внутрикадрового и внекадрового пространств.
4. Значимы компоненты акустической сферы экранной коммуникации.

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 4 Основные функции монтажа в художественной структуре фильма Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 4. Исследование монтажной структуры фильма.

Вопросы для обсуждения:

1. Теория монтажа на разных этапах развития киноискусства.
2. Основные функции монтажа в художественной структуре фильма.
3. Внутрикадровый и межкадровый монтаж.
4. Классификация монтажа по Эйзенштейну.
5. Современные монтажные решения.

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 5 Проблема художественного времени в кино

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 5. Работа над анализом пространственно – временной организации материала.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема времени в кино.
2. Хронологическое и логическое время в фильме.
3. Способы преодоления экранной хронологии.
4. Понятие «хронотоп»

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 6. Стиль фильма как способ конструирования художественного содержания

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 6.

Осмысление общей изобразительно-выразительной структуры фильма или стилевой концепции.

Вопросы для обсуждения:

1. Стиль как эстетическая категория. Проблема стиля в кино.
2. Каким образом интерпретирует понятие «стиль» современная эстетика и теория кино?
3. Основные элементы стилевой концепции фильма.

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 7 Понятие о герое произведения в контексте идейно-художественной структуры фильма

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 7. Особое внимание на особенности системы образов в фильме.

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране».
2. «Типаж», «натурщик», актер, непрофессиональный актер.
3. Практические средства изображения человека на экране.

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

Тема 8. Критические методы и методология анализа фильма

Просмотр и анализ фильма с применением знаний по Теме № 8. Разбор фильма с акцентом на применение разных критических методов анализа.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные методы анализа фильмов.
2. Основные аспекты анализа стилевой концепции фильма.

Список литературы:

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М– во культуры Рос. Федерации, Науч.– исслед. ин– т киноискусства. – 2– е изд.. – М.: Канон+, Реабилитация, 2010. – 415 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Анализ фильма» относится к вариативной части дисциплин учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Искусство кино».

Цель дисциплины - представить студентам различные концепты и методы анализа фильма. Научить через концептуальное, идейно-образное единство произведения, через его структурно-стилевое, «языковое» воплощение понимать его содержание.

Задачи дисциплины:

- развитие аналитических способностей студентов, таких, как способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы;
- развитие стремления подойти критически к сложившимся моделям интерпретации и анализа фильмов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма

ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- элементы, составляющие систему художественных средств выразительности кинопроизведения;
- основные критические методы (искусствоведческий, формально-стилистический, семиотико-герменевтический и иконологический и т.д.) и методологию анализа фильма;
- основные труды по истории кино, сущностные принципы и закономерности искусства кино;

- современные методы, аналитический инструментарий и подходы к анализу фильма;
- основные способы и методы пропаганды культурного наследия в современной медиасреде с учетом достижений кино и визуальных искусств.

Уметь:

- осуществлять детальный анализ фильма, понимать и эффективно использовать техники и стратегии анализа фильма;
- четко формулировать ключевые позиции методологических подходов к анализу фильма;
- использовать детальный анализ для убедительной интерпретации фильма;
- проводить связи между различными стратегиями анализа фильма;
- выстраивать обоснованную стратегию пропаганды культурного наследия, включая кинематографическое наследие.

Владеть:

- навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим кино;
- методологией и методикой анализа кинопроцессов;
- навыками профессионального историко-теоретического анализа и подходами к исследованию кинематографа в границах деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- методами пропаганды художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры;
- практическими навыками использования современных медиа для распространения достоверной информации о культурном наследии

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.