

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
теории и истории культуры
О.В. Строева

30 августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНАЛИЗ ФИЛЬМА»

Направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»

Направленность программы «Кино-, теле- и другие экранные искусства»

Уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации

Нормативный срок обучения 3 года

Форма обучения - очная

Автор Л.Б. Ключева

Москва - 2021

1. Аннотация

Дисциплина знакомит с существующими методами исследования и анализа экранных произведений, помогает понять структуру, стиль и смыслы экранных произведений повышенного уровня сложности.

2. Место дисциплины

Относится к вариативной части Блока 1, является дисциплиной по выбору, базируется на изучении таких дисциплин, как "История и философия науки", "Теория экранного искусства", является практической реализацией курса «Теория экранного искусства».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- теорию экранных искусств как научной дисциплины;
- природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино и телевидения, путей их развития;
- основные концепции теории кино;
- специфику кино как искусства, его выразительные средства;
- виды и жанры искусства кино, пути и методы его развития;
- научный аппарат теории кино: содержание понятий, категории, термины теории кино и их эволюции.

Уметь

- пользоваться категориальным аппаратом теории кино, а также основными концепциями классической теории кино;
- ориентироваться в историческом и современном теоретическом и художественном пространстве;
- адекватно реагировать на новые данные и представления;
- прогнозировать те или иные тенденции кинопроцесса.

Владеть

- основными методами анализа экранного произведения и художественного текста в целом;

- способностью анализировать и использовать материал теории экранной культуры и экранных искусств в целях реализации научно-исследовательской, педагогической и просветительской деятельности на уровне, соответствующем передовым методологическим и коммуникативным требованиям.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Коды компетенций	Название компетенции	Структура компетенции	Характеристика уровня (этапа) формирования компетенций
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Критически анализирует и оценивает современные научные достижения, генерирует новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Продвинутый -способен генерировать новые идеи, основываясь на знании научных подходов, используемых в области экранных искусств и теории культуры; - способен генерировать новые идеи, основываясь на знании методов, используемых в киноведении; - способен генерировать новые идеи, основываясь на знании междисциплинарных исследований;
УК-2	способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Проектирует и осуществляет комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Продвинутый -обладает базовыми знаниями в области истории и философии науки; -знает принципы проектирования и осуществления комплексных исследований кино-, теле и других экранных искусств; - знает принципы проектирования и осуществления междисциплинарных исследований;
ПК-1	способность проводить экспертно-консультативную деятельность в сфере творческих проектов различного уровня, связанных с экранным искусством	проводит экспертно-консультативную деятельность в сфере творческих проектов различного уровня, связанных с экранным искусством	Продвинутый - способен составить объективное представление о современном состоянии отрасли знаний, в рамках которой осуществляется научно-исследовательская деятельность; -способен выявлять культурно-эстетическую составляющую экранного произведения; -владеет методами научного исследования в рамках профильного направления научно-исследовательской деятельности;

4. Объем дисциплины

7 зачетных единиц (252) часа

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
48	54	2	0,6	104,6	75,4	72

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Анализ стилевой концепции и фильма.	1-12	43	6	18			24	19	
Структурно-семиотический подход изучения киноискусства	13-17	27,7	10				10	17,7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю.Лотмана	18-21	26	4	12			16	10	
Французский структурализм	22-25	30	12	8			20	10	
Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс	26-29	26	8	8			16	10	
Киногерменевтика	30-34	24,7	8	8			16	8,7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		252	48	54	2	0,6	104,6	75,4	72

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

Умение проводить собственное научное исследование развивается в ходе самостоятельной работы аспиранта. При подготовке к семинару аспирантам рекомендуется ознакомиться с основной литературой, а также с источниками, основными работами изучаемых авторов. При изучении методологических подходов и теоретических концепций следует обратить внимание на генезис рассматриваемого явления, основные этапы его развития, основных представителей. Рекомендуется

выделить проблемы, которые представляются вам актуальными и по сей день. Обсудить актуальные и дискуссионные вопросы целесообразно в ходе семинарского занятия.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний в области анализа фильма.

Занятия семинарского типа - групповые дискуссии по теме.

Текущий контроль успеваемости - выполнение заданий с последующим обсуждением полученных результатов.

Консультации - консультации к экзамену

Промежуточная аттестация - экзамен.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса, изучение специальной литературы, подготовка к семинарам, выполнение заданий.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Ключева Л.Б. Проблемы стиля в экранных искусствах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2007. - Доступ из ЭБС ГИТРа.
-
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1142/Ключева%20Проблемы%20стиля.pdf>
2. Ключева Л.Б. Методология анализа фильма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа.
-
URL: https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1155/_Анализ%20фильма%20Ключева%202020.pdf
3. Ключева Л.Б. О некоторых аспектах постмодернистского дискурса в кино [Электронный ресурс] / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа. -
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1161/Ключева%20Постмодернизм.pdf>
4. Ключева Л.Б. Трансцендентальный дискурс в кино. Способы манифестации трансцендентного в структуре фильма: науч. монография / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2016. - 5 экз.
5. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: учебник для вузов / С.И. Фрейлих. - М.: Академический проект, 2002. - 4 экз.
6. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия: учеб. пособие / Ю. Арабов. - М.: ВГИК, 2003. - 18 экз.
7. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учеб. пособие для вузов / Г.П. Бакулев. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 25 экз.
8. Делез Ж. Кино [Электронный ресурс] / Ж. Делёз; пер. Б. Скуратов. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143283>
9. Кракауэр З. Орнамент массы. Веймарские эссе=Das Ornament der Masse. Essays [Электронный ресурс] / З. Кракауэр. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. - Доступ из

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594678>
10. Социология искусства: хрестоматия [Электронный ресурс] / ред. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105298>
 11. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры [Электронный ресурс] / В.В. Иванов; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Знак, 2009. - Т. 6. История науки: Недавнее прошлое (XX век). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73259>
 12. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Н.Б. Маньковская. - М.: ВГИК, 2000. - 3 экз.
 13. Сиднева Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Б. Сиднева. - Нижний Новгород: ННГК, 2012. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216>
 14. Воденко М.О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: учеб. пособие / М.О. Воденко. - М.: ВГИК, 2011. - 10 экз.
 15. Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н.Е. Мариевская ; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - М.: Прогресс-Традиция, 2015. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330621>
 16. Мариевская Н.Е. Экранизация литературного произведения: анализ художественного времени: учеб. пособие / Н.Е. Мариевская. - М.: ВГИК, 2016. - 5 экз.
 17. Зайцева Л.А. Киноязык: Опыт мифотворчества : монография / Л.А. Зайцева. - М.: ВГИК, 2011. - 5 экз.
 18. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики: (очерки становления языка зарубежного документального кино) / Г.С. Прожико; Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). - М.: Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С.А. Герасимова, 2011. - 5 экз.
 19. Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино [Электронный ресурс] / И.П. Смирнов / И.П. Смирнов. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2009. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253947>
 20. О Берлинской школе: тихая революция в европейском кино [Электронный ресурс] / сост. М. Ратгауз. - М.: Новое издательство, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363059
 21. Славой Жижек. Искусство смешного возвышенного. О фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда» [Электронный ресурс] / Славой Жижек. - М.: Европа, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». -
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90224>

Список фильмов

1. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский),

2. «Андрей Рублев» (1966, А. Тарковский),
3. «Зеркало» (1974, А. Тарковский),
4. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман),
5. «Сталкер», (1979, А. Тарковский),
6. «Земляничная поляна» (1957, И. Бергман),
7. «Приключение» (1960, М. Антониони),
8. «Затмение» (1962, М. Антониони),
9. «Птицы» (1963, А.Хичкок), «
10. Прошлым летом в Мариенбаде»» (1961, А.Рене),
11. «Фотоувеличение» (1966, М. Антониони)

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. OBS Studio
11. Zoom
12. Skype

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
2. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - <https://cyberleninka.ru/>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
6. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU
7. Научный журнал "Наука телевидения" - <https://tv-science.online/>
8. Научный журнал "Вестник ВГИК" - <https://vestnik-vgik.com/2074-0832/>
9. Электронная библиотека Nathi Trust Digital Library <https://www.hathitrust.org/>
10. Словари и энциклопедии АКАДЕМИК <https://dic.academic.ru/>
11. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.

3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - сформированные и систематизированные знания предмета, сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

4 - в целом, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания предмета, умение применять методы и подходы изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач с минимальным количеством ошибок непринципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

3 - несистематизированные знания предмета, частично сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

2 - фрагментарное знание предмета, отсутствие умений и навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>