

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2024 г.

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

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

"АНАЛИЗ ФИЛЬМА"

"ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ"

Научная специальность – 5.10.1 Теория и история культуры и искусства

Направленность (профиль) программы – Теория и история экранной культуры

Форма обучения – очная

Автор Л.Б. Ключева

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина знакомит с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе и смежных экранных искусствах в последние годы, а также с существующими методами исследования и анализа фильма.

2. Место дисциплины

Относится к Образовательному компоненту, является дисциплиной по выбору. Параллельно изучаются "Теория экранного искусства" / "История кино", ведётся "Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации на соискание учёной степени кандидата наук к защите". Указанные дисциплины дополняют друг друга и помогают проводить исследования в области экранной культуры, анализировать телевидение и новые медиа как синтез искусства и культуры.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- сущностные принципы и закономерности искусства кино;
- современные методы, аналитический инструментарий и подходы к анализу фильма;
- уровень развития современной семиотики, герменевтики, феноменологии, других методов;
- основы аналитической работы.

Уметь

- применять специальную терминологию;
- ориентироваться в художественном пространстве мирового кино и современной теоретической, художественной и культурной ситуации

Владеть

- техниками и стратегиями анализа фильма;
- техниками анализа стилевой концепции фильма;
- техниками «дискурс-анализа»;
- техниками анализа структурно-семиотического метода;
- техниками интертекстуального подхода;
- техниками деконструкции;
- техниками герменевтического анализа;
- техниками феноменологического анализа;
- основными методами анализа экранного произведения и художественного текста в

целом.

Результаты освоения программы аспирантуры

Компонент программы аспирантуры	Результат освоения программы аспирантуры	
Образовательный компонент	Образовательный результат (ОР2)	Положительные результаты по изученным дисциплинам в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
32	36	1	0,3	69,3	76	34,7

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 стиливой концепции и фильма.	1-12	36	12	12			24	12	
Структурно-семиотический подход изучения киноискусства	13-16	20	4	4			8	12	
Зачёт с оценкой	17	16		2			2	14	
Итого:		72	16	18	0	0	34	38	
Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю.Лотмана	18-21	18	4	4			8	10	
Французский структурализм	22-25	18	4	4			8	10	
Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс	26-29	18	4	4			8	10	
Киногерменевтика	30-34	18	4	6			10	8	
Экзамен. Промежуточная аттестация по дисциплине		36			1	0,3	1,3		34,7
Итого:		108	16	18	1	0,3	35,3	38	34,7
Всего:		180	32	36	1	0,3	69,3	76	34,7

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 методологических подходов к анализу текста.

Занятия семинарского типа - практикумы анализа фильмов с последующим обсуждением результатов в ходе дискуссий.

Текущий контроль успеваемости - экзамен.

Консультации - консультации к экзамену

Промежуточная аттестация - экзамен.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса и изучение специальной литературы, подготовка к семинарам, просмотры программ и фильмов, консультации с педагогом.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Ключева Л.Б. Проблемы стиля в экранных искусства [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. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
3. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - <https://cyberleninka.ru/>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
7. Научная электронная библиотека «Авторефераты

диссертаций» https://primo.nl.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU

8. Научный журнал "Наука телевидения" - <https://tv-science.online/>
9. Научный журнал "Вестник ВГИК" - <https://vestnik-vgik.com/2074-0832/>
10. Электронная библиотека Hathitrust Digital Library <https://www.hathitrust.org/>
11. Словари и энциклопедии АКАДЕМИК <https://dic.academic.ru/>

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

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

хорошо - 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 не принципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

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

неудовлетворительно - 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/>