

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
И.о. зав.кафедрой режиссуры
кино, телевидения и мультимедиа
А.И.Капков

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНАЛИЗ ФИЛЬМА»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
специализации – Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм;
Режиссёр игрового кино- и телефильма
Форма обучения – очная

Автор Л.Б. Ключева

МОСКВА – 2024

1. Аннотация

Дисциплина «Анализ фильма» знакомит с существующими методами исследования и анализа экранных произведений, помогает понять структуру, стиль и смыслы экранных произведений повышенного уровня сложности, готовит к созданию теоретической части выпускной квалификационной работы.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на знании "Истории кино" и "Теории экранного искусства", является основой для выполнения теоретической части выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- сущностные принципы и закономерности искусства кино
- современные методы критического анализа, аналитический инструментарий и подходы к анализу фильма
- уровень развития современной семиотики, дискурсивного анализа, герменевтики, лейтмотивного анализа, феноменологии, других методов

Уметь

- ориентироваться в художественном пространстве мирового кино и современной теоретической, художественной и культурной ситуации
- практически использовать полученные навыки анализа на материале художественных фильмов в зависимости от типа, сложности и семантической глубины того или иного фильма, формулировать научные выводы, увидеть их практическую целесообразность
- применять специальную терминологию, входящую в терминологический инструментарий того или иного метода для эффективности анализа и соответствия методу

Владеть

- техниками и стратегиями анализа фильма и техниками покадрового анализа
- техниками анализа структурно-семиотического метода
- основными терминами искусствоведения и его методологией, методами анализа экранного произведения и художественного текста в целом

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

специализация – Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм

Компетенции	Индикаторы
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.7. Владеет основными терминами искусствоведения и его методологией, применяя полученные знания в творческой деятельности;
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3.5. Анализирует произведения искусства, применяя различные методы работы с художественным текстом

специализация – Режиссёр игрового кино- и телефильма

Компетенции	Индикаторы
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.7. Владеет основными терминами искусствоведения и его методологией, применяя полученные знания в творческой деятельности;
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3.5. Анализирует произведения искусства, применяя различные методы работы с художественным текстом

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических 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		
44	88	1	0,3	133,3	154,7	36

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 стилиевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа	1-4	35	6	10			16	19	
Структурно - семиотические подходы изучения киноискусства	5-10	50	8	16			24	26	
Семиотика искусства и семиотика кино в работах Ю.Лотмана	11-16	55	6	18			24	31	
Зачет с оценкой	17	4		4			4		
Французский структурализм	18-22	44,7	10	10			20	24,7	
Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс	23-26	36	6	10			16	20	
Киногерменевтика	27-33	62	8	20			28	34	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		324	44	88	1	0,3	133,3	154,7	36

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Выполнять задания.
- Читать учебно-методическую литературу.
- Смотреть и анализировать рекомендованные фильмы и телепрограммы.

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

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы базовых знаний в области методологических подходов к анализу фильма, на основе результатов научных исследований, проводимых педагогическими работниками Института.

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

Текущий контроль успеваемости - выполнение практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - дискуссии по вопросам анализа фильма, опрос.

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

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Ключева Л.Б. Теория экранного искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Б. Ключева. – М.: ГИТР, 2006. – Доступ из ЭБС ГИТРа. -URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1143/Ключева%20ТЭИ.pdf>

2. Ключева Л.Б. Проблема 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>
3. 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
4. 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>
5. Делёз Ж. Кино [Электронный ресурс] / Ж. Делёз. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143283>

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
13. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
2. Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет
- <http://www.krugosvet.ru/>
3. IMDb - <http://www.imdb.com/>
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
5. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

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 не принципиального 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/>