

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ибрагим Канатович

Должность: Ректор

Дата подписания: 07.05.2024 11:58:51

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС»**

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор _____ И.Ж. Искаков

«01» сентября 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Анализ фильма»**

Возраст обучающихся: 10-11 классы

Срок реализации: 2 года

Санкт-Петербург
2023

Содержание

Раздел 1. Пояснительная записка

- направленность;
- актуальность - цель и задачи программы;
- группа/категория учащихся, для которых программа актуальна;
- формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и продолжительность) занятий;
- срок реализации программы (общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения);
- планируемые результаты (совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет продемонстрировать по завершении обучения по программе).

Раздел 2. Содержание программы учебный (тематический) план, содержание учебного (тематического) плана

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.

Раздел 4. Список литературы.

Раздел 5. Список интернет-ресурсов.

Раздел 1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность

Курс «Анализ фильма» рассчитан на то, чтобы познакомить подростков с определенным инструментарием и стратегиями анализа фильма.

Научить видеть является преимущественной задачей данного учебного курса. Однако, важно научить слушателей не только видеть, но и уметь корректно описывать то, что они видят на экране. Переход от эмоционального отношения к фильму к его рациональной оценке часто вызывает затруднения. Комментируя несколько лет назад свой опыт просмотра фильмов, французский теоретик кино Кристиан Метц, описал задачу, с которой сталкиваются студенты, изучающие кино: «Мы все понимаем фильмы, но как мы их объясняем?» Исходя из того, что понимание фильма изначально задано его формой – визуальным стилем, нарративными техниками, работой камеры и другими особенностями фильма – в данном учебном курсе уделяется большое внимание рассмотрению ключевых понятий и концептов киноведения, непосредственно связанных с анализом формы фильма. Таким образом, основная задача курса – научить слушателей грамотно анализировать кинопроизведения, пользуясь при этом современным языком киноведения.

Актуальность

(современность, востребованность, целесообразность, отличительные особенности программы и т.п.);

Кино играет одну из ключевых ролей в современной культуре. Вопрос о том, что такое кино, в чем специфика и границы этого феномена культуры, не теряет своей актуальности на протяжении всей истории существования нового искусства.

В повседневной практике просмотр фильма представляет собой один из способов развлечения. Есть мнение о том, что любой вид анализа фильма может оказать препятствие в получении удовольствия от просмотра фильмов. В действительности способность анализировать фильм лишь усиливает удовольствие от просмотра.

Возникает вопрос, что именно следует анализировать в конкретном фильме. Освещение? Актерскую игру? Монтаж? Одна из задач курса – отвлечь слушателей от пассивного просмотра фильмов в режиме развлечения и переключить их внимание на активное видение фильмов.

Встречи проводятся в форме лекций и практических занятий в вечернее время 1 раз в неделю.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:

Целью изучения учебной дисциплины «Анализ фильма» является: 1) овладение навыками анализа произведений киноискусства разных стилей и жанров; 2) осмысление культурологической, эстетической, идеологической функций современного кинематографа; 3) понимание художественных поисков и открытий в области экранных искусств; 4) ориентация в развитии современного экранного художественного языка.

Задачи:

- Выработать аналитические и концептуальные компетенции в области кинокультуры, широкого понимания связи кино и его различных контекстов: технологических, социальных, национально-политических.
- Познакомить учащихся с ключевыми фильмами в истории кино, классическими текстами по теории и анализу фильма.
- Освоить базовый понятийный и методологический аппарат, необходимый для понимания и критического анализа кино.
- Поддерживать тесную взаимосвязь между теоретическим обучением, практическими знаниями и навыками аналитической работы.

Целевая аудитория: подростки, планирующие обучение в высших учебных заведениях, специализирующихся на кинопроизводстве и киноведении, а интересующиеся искусством в широком понимании этого слова.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Слушатель должен овладеть:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания

социальной значимости своей профессиональной деятельности;

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- способностью к самоорганизации и самообразованию;

Слушатель должен знать:

- сущностные принципы и закономерности искусства кино
- основные эстетические направления в современном кинопроцессе
- творчество классиков авторского и жанрового кино
- основные периоды развития киноиндустрии
- особенности кинотеорий (ориентироваться в базовых понятиях и установках, обеспечивающих интерпретацию кинопроизведений)
- типологию работ о кино, включая кинокритику и журналистские материалы о кино в различных изданиях СМИ.

Слушатель должен уметь:

- анализировать и давать собственную интерпретацию произведения киноискусства;
- характеризовать основы кинодраматургии;
- характеризовать виды монтажа и анализировать элементы композиции кадра;
- анализировать изобразительное решение кинематографического произведения;
- характеризовать музыкальную драматургию фильма;
- анализировать замысел автора фильма, специфику исполнительской манеры актеров, место произведения в современном кинематографическом процессе;
- выявлять художественные открытия в современном кинопроцессе;
- создавать собственные визуальные решения для создания кинопроизведения;
- анализировать материалы кинокритики и арт-журналистики в области кино и на их примере создавать свои, авторские тексты в данной области;

УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа рассчитана на 2 года, по 32 часа в год. Занятия проходят один раз в неделю в форме групповых занятий.

Учебный план

№	Название раздела (блока)	Количество часов
1.	Изобразительное решение фильма	21
2.	Предкамерное пространство	4
3.	Киноповествование	7
4.	Эстетические направления в современном кинопроцессе	3
5.	Кинодраматургия	2
6.	Режиссёрская концепция фильма	4
7.	Артхаус	5
8.	Режиссёрская концепция в разных жанрах и эпохах	16
9.	Звуковое решение фильма	2
	Итого:	64 часа

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов	В том числе		
			лекц.	практ.	ср
1.	Изобразительное решение фильма	21	21	1	
1.1.	Тема 1. Определение анализа. Восприятие. Композиция кадра. Виды композиций. Правило третей. Симметрия в композиции кадра.		1		
1.2.	Тема 2. Симметрия. Мизансцена. Глубинный кадр. Перспектива. «Пурпурная роза Каира» (1985) Вуди Аллен.		1		
1.3.	Влияние на изображение иконографических традиций. Живопись и кино. Анализ фильма "Фрида" (2002).		1		
1.4.	Анализ фильма "Девушка с жемчужной сережкой" (2003). Линейная, тональная перспективы.		1		
1.5.	Правила написания рецензии. Примеры рецензий.		1	1	
1.6.	Анализ композиции предложенных кадров. Изобразительное решение фильма "Манхэттен" Пола Стрэнда (1921).		1		
1.7.	Крупности планов. Ракурс. Авангард. Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом» (1929).		1		
1.8.	Вуди Аллен «Полночь в Париже» (2011). Изобразительное решение. Культурные пласты фильма.		1		
1.9.	Монтаж. Эффект Кулешова. Виды монтажа.		1		

1.10.	«Чикаго» (2002). Творчество Боба Фосса. Монтаж в музыкальном кино. Внутрикадровый монтаж.		1		
1.11.	Виды монтажных склеек, переходы. Монтаж, ракурсы в музыкальном кино. «Весь этот джаз» Боба Фосса (1979)		1		
1.12.	Жорж Мельес. Первые спецэффекты. Цвет в кино.		1		
1.13.	Символика и восприятие цветов. Вонг Кар-Вай «Любовное настроение» (2000)		1		
1.14.	Цветовые схемы в фильмах. Колористическое решение фильма. Уэс Андерсон «Отель Гранд Будапешт» (2014)		1		
1.15.	Работа с цветом на примере фильма Йоса Стеллинга «Зал ожидания» (1996)		1		
1.16.	Раскадровка, её назначение. Виды раскадровок. Альфред Хичкок.		1		
1.17.	А.Хичкок «Головокружение» (1958)		1		
1.18.	Свет в кино. Немецкий экспрессионизм. "Кабинет доктора Калигари", (1920)		1		
1.19.	Свет в кино. Фильм-нуар. Особенности, этапы развития. "Двойная страховка", 1944, реж.Билли Уайлдер.		1		
1.20.	Три эстетики киноизображения. "Подозрение" (1941), реж. А.Хичкок, работа со светом.		1		
1.21.	Творчество Орсона Уэллса. «Гражданин Кейн» (1941) как синтез киноприёмов.		1		
					1

2.	Предкамерное пространство	4	3		
2.1.	Повествовательная структура в фильме. Особенности временной организации фильма: визуальные лейтмотивы, визуальные символы, эпизоды «ИКС».		1		
2.2.	Актёрское кино. Типаж актёра-человека. Фильм "Запах женщины" (1992)		1		
2.3.	Ридли Скотт «Гладиатор» (2000)		1		
2.4.	Тестовая проверка знаний				1
3.	Киноповествование	7	6	1	
3.1.	Иштван Сабо «Мефисто» (1981) Классификация типов персонажей по Дж.Кэмпбеллу. Мужские персонажи.		1		
3.2.	Классификация типов персонажей по Дж.Кэмпбеллу. Женские персонажи. Стивен Содерберг "Эрин Брокович" (2000)		1		
3.3.	Стивен Фрирз. "Опасные связи" 1988		1		
3.4.	Федерико Феллини "Рим" (1972)		1		
3.5.	Андрей Тарковский "Зеркало" (1974)		1		
3.6.	Братья Коэн. "Бартон Финк" 1991		1		
3.7.	Итоговый проект			1	
4.	Эстетические направления в современном кинопроцессе	3			
4.1.	Жанровое и авторское кино. Их особенности и отличия.		1		

4.2.	Федерико Феллини «Восемь с половиной» (1963)		1		
4.3.	Ингмар Бергман «Персона» (1966)		1		
5.	Кинодраматургия	2			
5.1.	Фабульные архетипы. Сюжетные стереотипы		1		
5.2.	Рон Ховард «Игры разума» (2001)		1		
6.	Режиссёрская концепция фильма	4			
6.1.	Режиссёрская концепция, её составляющие.		1		
6.2.	Сергей Эйзенштейн «Броненосец Потёмкин» (1925)		1		
6.3.	Михаил Калатозов «Летят журавли» (1957)		1		
6.4.	Бернардо Бертолуччи «Конформист» (1970)		1		
7.	Артхаус	5			
7.1.	Артхаус – особенности, главные представители направления.		1		
7.2.	Кира Муратова. «Три истории» (1997)		1		
7.3.	Франсуа Озон «8 женщин» (2001)		1		
7.4.	Ларс Фон Триер и «Догма-95».		1		
7.5.	Ларс Фон Триер. «Рассекая волны» (1996)		1		
8.	Режиссёрская концепция в разных жанрах и эпохах	16			
8.1.	Поэтический реализм. «Набережная туманов» (1938)		1		
8.2.	Итальянский неореализм. «Рим в 11 часов» (1952)		1		
8.3.	Золотая эра Голливуда. «Римские каникулы» (1951)		1		
8.4.	Золотая эра Голливуда. «В джазе только девушки» (1959)		1		
8.5.	Новый Голливуд. «Кабаре» (1972)		1		
8.6.	Новый Голливуд. «Таксист» (1976)		1		

8.7.	Слэшер. «Кошмар на улице Вязов» (1984)		1		
8.8.	Французская новая волна. Франсуа Трюффо «400 ударов» (1959)		1		
8.9.	Педро Альмадовар. «Женщины на грани нервного срыва» (1988)		1		
8.10.	Луис Бунюэль «Призрак свободы» (1974)		1		
8.11.	Мишель Франко «Новый порядок» (2020)		1		
8.12.	Постмодернизм. Джон Форд «Искатели» (1956) и Квентин Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009)		1		
8.13.	Тенгиз Абуладзе «Покаяние» (1984)		1		
8.14.	Билли Уайлдер «Сансет Бульвар» (1950)		1		
8.15.	Дэвид Линч «Малхолланд Драйв» (2001)				
8.16.	Дэмыен Шазелл «Вавилон» (2022)		1		
9	Звуковое решение фильма	2			
9.1.	Музыкальная драматургия. Стивен Долдри «Часы» (2002)		1		
9.2.	Музыкальное решение фильма. Стэнли Кубрик «Заводной апельсин» (1971)		1		
	Всего	64	61	2	1

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По итогам освоения программы обучающиеся пишут кинокритику, проходят итоговый тест и готовят итоговый проект.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рецензия.

Оценивание производится по 5 –балльной шкале

5 баллов ставится, если слушатель демонстрирует знание фильма, обстоятельств съёмки, биографической ситуации режиссёра, в которой был снят фильм; создаёт броский, интригующий заголовок; соблюдает план построения рецензии; соблюдает объективность;

4 балла ставится, если слушатель демонстрирует знание фильма, обстоятельств съёмки, биографической ситуации режиссёра, в которой был снят фильм; создаёт броский, интригующий заголовок; соблюдает план построения рецензии; соблюдает объективность; допускаются незначительные ошибки, неточности и затруднения.

3 балла ставится, если слушатель демонстрирует удовлетворительное знание фильма, обстоятельств съёмки, биографической ситуации режиссёра, в которой был снят фильм; создаёт менее яркий заголовок; соблюдает план построения рецензии; не соблюдает объективность; допускаются значительные ошибки и затруднения.

2 балла ставится, если слушатель демонстрирует незнание фильма, обстоятельств съёмки, биографической ситуации режиссёра, в которой был снят фильм; рецензия не имеет заголовка; план построения рецензии не соблюден; объективность не соблюдается, используется эмоционально окрашенная лексика;

Итоговый тест.

Оценивание производится по 10-балльной шкале. Слушатель отвечает на 10 тестовых вопросов с выбором ответа. Каждый верный ответ - 1 балл.

Итоговый проект «Проблема экранизации драматического произведения».

Оценивание производится по 5-балльной шкале.

5 баллов ставится, если слушатель аргументирует выбор пьесы, демонстрирует понимание проблематики экранизации; доказывает, что образительное решение соответствует атмосфере пьесы; аргументирует подбор типажей/актёров, выбор локаций, интерьеров; демонстрирует оригинальную режиссёрскую концепцию; проект грамотно оформлен.

4 балла ставится, если слушатель аргументирует выбор пьесы, демонстрирует понимание проблематики экранизации; доказывает, что изобразительное решение соответствует атмосфере пьесы; аргументирует подбор типажей/актёров, выбор локаций, интерьеров; демонстрирует оригинальную режиссёрскую концепцию; допускаются незначительные ошибки, неточности и затруднения.

3 балла ставится, если слушатель не понимает актуальности пьесы; демонстрирует понимание проблематики экранизации; не доказывает, что изобразительное решение соответствует атмосфере пьесы; аргументирует подбор типажей/актёров, выбор локаций, интерьеров; не демонстрирует оригинальную режиссёрскую концепцию; проект грамотно оформлен, допускаются значительные ошибки и затруднения.

2 балла ставится, если слушатель демонстрирует непонимание проблематики экранизации; не может доказать, что изобразительное решение соответствует атмосфере пьесы; не аргументирует подбор типажей/актёров, выбор локаций, интерьеров; отсутствует оригинальная режиссёрская концепция; проект оформлен бледно, громоздко, с ошибками.

Раздел 4. Список литературы.

- Березовчук Л.Н. Очерки теории кино. – СПб.: Первый класс, 2014.
- Садуль Ж. Всеобщая история кино. – Искусство, 1982.
- Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
- Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
- Агафонова Н.А. Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика. – Мн.: БГУ Культуры и искусств, 2009.
- Митта А. Кино между адом и раем [Электронный ресурс]
- Бергер А. Видеть – значит верить. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
- Браэм Г. Психология цвета. – М.: АСТ, 2009.
- Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
- Лотман Ю. Диалог с экраном. – Тл.: Александра, 1994.
- Уорд П. Композиция кадра. – М.: ГИТР, 2005.

Раздел 5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

1. <https://www.kinozapiski.ru>
2. <https://cyberleninka.ru>
3. <http://biblio.vgik.info>
4. <http://kinopoisk.ru>
5. <http://www.philol.msu.ru>
6. <https://seance.ru>
7. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
8. <https://kinoart.ru>