Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 Методика анализа фильма

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ.01.02 Методика анализа фильма

2. Цель и задачи освоения дисциплины: дать обучающимся теоретические основы и практические навыки анализа игровых фильмов различных исторических эпох – от немого кинематографа до новейшего времени; формирование у обучающихся навыков описания закономерностей построения фильма, определения композиционных и функциональных элементов фильма.

3. Место дисциплины в структуре программы специалитета:

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Методика анализа фильма является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы специалитета и изучается в 5 и 6 семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины «Методика анализа фильма» основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Основы кинодраматургии» необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	**Планируемые результаты освоения образовательной программы**
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)[1] Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), актер драмы	
Художественно-творческая деятельность	
умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16)	**Знает и понимает:** современную и классическую искусствоведческую литературу; профессиональные понятия и искусствоведческую терминологию; технологии анализа произведений литературы и искусства
	Умеет: работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками работы с искусствоведческой литературой, технологиями анализа произведений литературы и искусства; навыками использования профессиональных понятий и терминов в профессиональной деятельности
Профессионально-специализированные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)[2]	
владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии (ПСК-1.3)	**Знает и понимает:** теоретические основы и основные приемы актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии;
	Умеет: анализировать и воплощать произведения художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): приемами анализа и воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии
умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4)	**Знает и понимает:** творческое наследие выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра
	Умеет: находить необходимый принцип взаимодействия с режиссером, используя знание творческого наследия выдающихся режиссеров отечественного и зарубежного драматического театра
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками работы с режиссером в процессе создания роли, используя знание творческого наследия выдающихся режиссеров отечественного и зарубежного драматического театра

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/зачетных единиц	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	72					36	36		
В том числе:									
Лекции	36					18	0		

[2] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

Практические занятия (ПЗ)	54					18	36		
Семинарские занятия (С)									
Лабораторные работы (ЛР)									
Самостоятельная работа (СР)	72					36	36		
Форма промежуточной аттестации						зачет	зачет		
Всего:	144/4					72/2	72/2		

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Структура фильма	3	9			12	24
2	Композиция	3	9			12	24
3	Окружение и линии композиции	3	9			12	24
4	Построение эпизода фильма	3	9			12	24
5	Кадр как основа фильма	3	9			12	24
6	Освящение в фильме	3	9			12	24
	Всего	18	54			72	144

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Структура фильма	Идея фильма. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр. Клип как структурная единица фильма. Стыковка фрагментов. Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыков фрагментов. Завершенность фрагментов. Сопоставление или противопоставление параллельных сюжетных линий. Способы подачи информации. Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог. Развитие сюжета. Целостность и завершенность фильма. Функциональные элементы фильма. Темп повествования.
2	Композиция	Основная задача композиции. Расположение деталей изображения. Расположение главного объекта. Тон фона. Важной задачей композиции-кадрирование. Освещенность кадра.

3	Окружение и линии композиции	Требования, предъявляемые к отображению окружения. Присутствие знаменательных объектов па дальнем плане. Передний план. Расположение линий окружения. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве.
4	Построение эпизода фильма	Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность. Рабочие названия эпизодов. Строение эпизода: сцены, кадры. Введение, основная часть и вывод. Объединение связанных между собой сцен. Переход между сценами эпизода.
5	Кадр как основа фильма	Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма. Ограничения, связанные с движением предметов, со стыкуемостью фрагментов и с низкой разрешающей способностью видеоизображения. Строение видеокадра с учетом правил композиции, цветовой и световой гармонии, передачи пространства на плоскости.
6	Освещение в фильме	Качество света. Диапазон яркости. Ровное освещение сцены. Контрасты. Требования к освещению для кадров, которые используются для нелинейного монтажа. Шумы квантования. Дополнительная подсветка. Контрастность освещения. Степень контрастности кадров. Фронтальное освещение. Фронтально-боковой верхний свет. Боковое освещение. Свет, перпендикулярный к оси объекта. Встречно-боковой свет. Контровое (встречное) освещение. Верхнее освещение. Смешанное освещение.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Структура фильма	Проблемная лекция, проблемный семинар
2	Композиция	Лекция-визуализация, проблемный семинар
3	Окружение и линии композиции	Лекция-визуализация, проблемный семинар
4	Построение эпизода фильма	Проблемная лекция, проблемный семинар
5	Кадр как основа фильма	Лекция-визуализация, проблемный семинар
6	Освещение в фильме	Лекция-визуализация, проблемный семинар

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Структура фильма

Вопросы для обсуждения:

1. Идея фильма.
2. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.
3. Клип как структурная единица фильма.
4. Стыковка фрагментов.
5. Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыков фрагментов.
6. Завершенность фрагментов.
7. Сопоставление или противопоставление параллельных сюжетных линий.
8. Способы подачи информации.
9. Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог.
10. Развитие сюжета.
11. Целостность и завершенность фильма.
12. Функциональные элементы фильма.
13. Темп повествования.

Раздел 2. Композиция

Вопросы для обсуждения:

1. Основная задача композиции.
2. Расположение деталей изображения. Расположение главного объекта.
3. Тон фона.
4. Кадрирование.
5. Освещенность кадра.

Раздел 3. Окружение и линии композиции

Вопросы для обсуждения:

1. Требования, предъявляемые к отображению окружения.
2. Присутствие знаменательных объектов па дальнем плане.
3. Передний план.
4. Расположение линий окружения.
5. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве.

Раздел 4. Построение эпизода фильма

Вопросы для обсуждения:

1. Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность.
2. Рабочие названия эпизодов.
3. Строение эпизода: сцены, кадры.
4. Введение, основная часть и вывод.
5. Объединение связанных между собой сцен.
6. Переход между сценами эпизода.

Раздел 5. Кадр как основа фильма

Вопросы для обсуждения:

1. Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре.
2. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
3. Строение видеокадра.

Раздел 6. Освящение в фильме

Вопросы для обсуждения:

1. Качество света.
2. Диапазон яркости.
3. Ровное освещение сцены.
4. Контрасты.
5. Требования к освещению.
6. Шумы квантования.
7. Дополнительная подсветка.
8. Контрастность освещения.
9. Фронтальное освещение.
10. Фронтально-боковой верхний свет.
11. Боковое освещение.
12. Свет, перпендикулярный к оси объекта.
13. Встречно-боковой свет.
14. Контровое (встречное) освещение.
15. Верхнее освещение.
16. Смешанное освещение.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

– ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,

– фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;

– фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

– участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,

– активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

– работа с первоисточниками;
– подготовка устных выступлений на практических занятиях;
– подготовка реферата, эссе;
– подготовка презентаций к выступлениям;
– подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. Преподавателем, заблаговременно, ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, осуществляемая индивидуально и под руководством преподавателя.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1) внеаудиторная самостоятельная работа;

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	**Описание вида самостоятельной работы**
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Задания на поиск и обработку информации:	*Задания на поиск и обработку информации* могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.

Задания для самостоятельной работы:

1. Идея фильма.
2. Эпизоды. Сцены. Кадры. Монтажный кадр.
3. Клип как структурная единица фильма.
4. Стыковка фрагментов.
5. Линейный хронологический или причинно-следственный порядок стыков фрагментов.
6. Завершенность фрагментов.
7. Сопоставление или противопоставление параллельных сюжетных линий.
8. Способы подачи информации.
9. Завязка. Экспозиция. Кульминация. Развязка. Название. Пролог и эпилог.
10. Развитие сюжета.

11. Целостность и завершенность фильма.
12. Функциональные элементы фильма.
13. Темп повествования.
14. Основная задача композиции.
15. Расположение деталей изображения. Расположение главного объекта.
16. Тон фона.
17. Кадрирование.
18. Освещенность кадра.
19. Требования, предъявляемые к отображению окружения.
20. Присутствие знаменательных объектов па дальнем плане.
21. Передний план.
22. Расположение линий окружения.
23. Форма линий (взаимное расположение предметов) и их ориентация в пространстве.
24. Эпизод фильма, его самостоятельность и некоторая завершенность.
25. Рабочие названия эпизодов.
26. Строение эпизода: сцены, кадры.
27. Введение, основная часть и вывод.
28. Объединение связанных между собой сцен.
29. Переход между сценами эпизода.
30. Непривычная перспектива, необычный ракурс и точка зрения в кадре.
31. Значение кадра для сцены, эпизода, фильма.
32. Строение видеокадра.
33. Качество света.
34. Диапазон яркости.
35. Ровное освещение сцены.
36. Контрасты.
37. Требования к освещению.
38. Шумы квантования.
39. Дополнительная подсветка.
40. Контрастность освещения.
41. Фронтальное освещение.
42. Фронтально-боковой верхний свет.
43. Боковое освещение.
44. Свет, перпендикулярный к оси объекта.
45. Встречно-боковой свет.
46. Контровое (встречное) освещение.
47. Верхнее освещение.
48. Смешанное освещение.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма [Электронный ресурс] / Н.А. Агафонова. - Минск : Тесей, 2008.
2. Мариевская, Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н.Е. Мариевская . - М. : Прогресс-Традиция, 2015.

3. Михайлова, Т.В. Чудо экранизации [Электронный ресурс] / Т.В. Михайлова . - М. : ВГИК, 2015.

б) дополнительная литература

1. Воденко, М.О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.О. Воденко . - М. : ВГИК, 2011.
2. Мариевская, Н.Е. Нелинейное время фильма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Е. Мариевская . - М. : ВГИК, 2014.
3. На уроках сценарного мастерства [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Т. 1 / сост. М.О. Воденко . - М. : ВГИК, 2013. - Добавлено: 17.01.2017

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9
https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), Российская государственная библиотека. диссертации http://diss.rsl.ru/, Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» http://www.edu.ru/.
Электронно-библиотечные системы: ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru);УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www. e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебная аудитория групповых занятий, консультаций. Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, Smart-доска, акустические колонки, 2 фортепиано, доска.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки).

Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».