Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО

Председатель УМС

факультета Медиакоммуникаций и

аудиовизуальных искусств

Кот Ю.В.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Профиль подготовки: Мастерство кинодраматурга

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: Очная

(ФОС адаптирован

для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов)

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-6 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности *Драматургия,* специализация *Мастерство кинодраматурга.*

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенции**	**Результаты обучения.** ***Выпускник должен:***
***ПК-6* Способен критически анализировать произведение драматургии**	*ПК-6.1* Применяет современные методы и методики создания драматического произведения.	*Знать:* законы построения драматического действия; законы зрительского восприятия, зрительской идентификации, тотальной идентификации; циклы проживания сюжета; *Уметь:* редактировать произведение драматургии в соответствии с запросами творческой группы и спецификой постановочно-производственной работы; редактировать в соответствии с тенденциями зрительского предпочтения современного киноискусства; *Владеть:* навыками редактирования произведения драматургии, способен разрабатывать предложения по устранению недостатков произведения кинодраматургии

Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Перечень оценочных средств по дисциплине

«Теоретический анализ фильма»

			Оценочные средства		
№	**Контролируемые разделы, темы, модули**	**Формируемые компетенции**	**семестр**	**Другие оценочные средства**	
Вид	**Вид**
1	**Тема 1.** Кинематограф как новый идеализированный объект теоретической сферы искусства **Тема 2.** Возникновение кинотеории. Манифест, эстетика и поэтика кино Р.Канудо. «Фотопьеса» Х. Мюнстерберга **Тема 3.** Оптика и психология восприятия в системе тезисов Р. Арнхейма	ПК-6	2	Деловая (ролевая) игра. Кейс-задача. Практическая работа.	
2	**Тема 4.** Конструктивизм Л. Кулешова и функциональные особенности киномонтажа **Тема 5.** Визуализм и фотогения в ранней французской кинотеории **Тема 6.** Киноаттракцион и апология монтажа у С.Эйзенштейна **Тема 7.** «Кинематографическая реальность» и «материал кино» в теоретических изысканиях В. Пудовкина **Тема 8.** Актуализация формального метода «остранения» как один из первых опытов применения неспецифических наук в теории кино	ПК-6	2	Индивидуальные и групповые творческие задания (проекты). Задачи репродуктивного уровня. Коллоквиум	
3	**Тема 9.** Футуристическая программа «Киноглаз» Д. Вертова **Тема 10.** Фильм как новая культурная парадигма в трактате Б. Балаша «Видимый человек» **Тема 11.** Физическая реальность и её кинематографический аналог в теоретических построениях З. Кракауэра **Тема 12.** Г. Аристарко: первое каталогизированное изложение киноконцепций	ПК-6	3	Индивидуал. творческие задания (проекты). Задачи реконструктивного уровня.	
4	**Тема 13.** А. Базен: проблематика онтологических признаков киноискусства **Тема 14.** Кинематограф как коммуникативная система в транскрипции семиотики и структурализма **Тема 15.**«Образ-движение» и «Образ-время» Ж. Делёза как этапы глобальной эволюции кино	ПК-6	3	Индивид. творческие задания (проекты). Задачи творческого уровня. Портфолио.	Зачет (ДИФ)

Перечень примерных оценочных средств по дисциплине

«Теоретический анализ фильма»

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Деловая/ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
2	Кейс-задание	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задания
3	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
4	Практическая работа	Оценочное средство, позволяющие оценить владение обучающимся теоретического материала и его способность применять теоретические знания на практике	Комплект заданий для практической работы
5	Проект	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных проектов
6	Решение комплектов задач	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий
7	Портфолио	Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах.	Структура портфолио

Оценочные средства

* 1. Задания для текущего контроля

Деловая (ролевая) игра

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

Тема (проблема). **Теория фильма – этюд игра.**

1. Концепция игры. «Теория фильма» – этюд-игра. Преподаватель задает описание истории, затем играющие разделяются по группам и создают различные истории, исходя из выбранной ими теории. Затем играющие в ролевую игру меняются местами. Они перезабывают историю в другую теорию, меняют главного героя на второстепенного, и дополняя по ходу игры работы друг друга.

2. **Цель упражнения:** научить студента понимать специфику кинематографических теорий, вычленению теоретических компонентов, отличительные особенности выбранных теорий; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между различными кинематографическими теориями при написании сценария фильма;

3. **Роли:** Группа делится на две половины. Первая половина придумывает сюжет, другая разрабатывает его в различных теориях. Чем запутаннее сюжет, тем интереснее игра. Затем играющие в ролевую игру меняются местами. Дополняют работы друг друга.

4. **Ожидаемые результаты:** понять насколько студенты могут с помощью воображения, специальных знаний и умений разрабатывать сюжеты в соответствии с теоретическими особенностями фильма;

Критерии оценки деловой (ролевой) игры:

- **оценка «отлично»** выставляется студенту, если он четко и грамотно выполнил задание, создал историю, полностью отвечающую теоретической концепции фильма;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание и написал историю, но допустил некоторое рассогласование, смешение теоретических аспектов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он частично выполнил задание и создал схематичную историю, вне теоретической концепции;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил задание;

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил задание ролевой игры;

- оценка «не зачтено» если он не выполнил задание ролевой игры.

Вопросы для коллоквиумов, собеседования

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

Тема 1. Кинематограф как новый идеализированный объект теоретической сферы искусства

Зарождение теоретических парадигм кино: аттракцион или площадное зрелище?

Методологические вопросы ранней рефлексии: миссии и цели нового искусства.

В чем сущность когнитивных (способствующих процессу познания) стратегий теории кино?

Тема 2. Возникновение кинотеории. Манифест, эстетика и поэтика кино Р.Канудо. «Фотопьеса» Х. Мюнстерберга

Как назывался первый манифест кино, в каком году он был опубликован и как в нём позиционировалось новое искусство?

В каких теоретических работах впервые была обоснована идея кино как синтетического искусства?

Что подразумевал Х. Мюнстерберг под «фотопьесой» и каковы её параметры?

Тема 3. Оптика и психология восприятия в системе тезисов Р. Арнхейма

В чем сущность иллюзию экранной реальности?

Механистическая пассивность кино, идеи гештальтпсихологии и перцептивная активность воспринимающего субъекта в кино, - в чем разница подходов?

В чем различие между киноизображением и внеположенной действительностью? Вопросы деформация реальности.

Тема 4. Визуализм и фотогения в ранней французской кинотеории.

«Рождении кино» Л. Муссинака: содержание статей, основные положения.

Апологетика визуализма («чистого кино»), - разбор выдающихся фильмов французского авангарда.

«Фотогения» Л. Деллюка, основные положения.

«Интегральная кинематография» Ж. Дюлак, основные идеи.

Тема 5. Теоретические концепции звукового кино.

Фильм как новая культурная парадигма в трактате Б. Балаша «Видимый человек»

Физическая реальность и её кинематографический аналог в теоретических построениях З. Кракауэра

А. Базен: проблематика онтологических признаков киноискусства

Кинематограф как коммуникативная система в транскрипции семиотики и структурализма

«Образ-движение» и «Образ-время» Ж. Делёза как этапы глобальной эволюции кино

При определении уровня достижений студентов на коллоквиуме необходимо обращать особое внимание на:

– усвоение программного материала;

– умение излагать программный материал доступным научным языком;

– умение связывать теорию с практикой;

– умение отвечать на видоизмененное задание;

– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников

литературы по изучаемой проблеме;

– умение обосновывать принятые решения;

– владение навыками и приемами выполнения практических заданий;

– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

Кейс-задача

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

1. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории Р. Арнхейма.

2. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории Ж. Делёза.

3. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории З. Кракауэра.

4. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории А. Базен.

5. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории Л. Деллюка.

6. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории Ж. Дюлак.

7. Кейс-задача. Проанализировать полнометражный фильм по теории Б. Балаша.

Критерии оценки кейс-задачи :

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации выполнено в полном объеме, и проведен анализ драматургических составляющих необходимых для выполнения задания;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если творческое задание, приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации не выполнено, и не проведен анализ драматургических составляющих необходимых для выполнения задания.

Комплект заданий для практической работы

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

Практической работа 1.

Тема: **Введение в теоретическую систему фильма.**

Вариант 1. Разнообразие теоретических концепций фильма
Вариант 2. Элементы теоретического деления фильма.

Практической работа 2.

Тема: Композиция в теоретической системе фильма.

Вариант 1. Анализ композиции в структурной системе фильма.
 Вариант 2. Причинно-следственный и параллельный принцип организации драматургического материала в различных теориях фильма.

Практической работа 3.

Тема: Теория как элемент драматургического сложения истории.

Вариант 1. Особенности построения характера героя в различных теориях фильма.

Вариант 2. Особенности развития сюжета фильма в различных теориях фильма.

Критерии оценки практической работы:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе продемонстрировано безупречное владение теоретическим и практическим материалом по драматургии, отличное знание специальных терминов, драматургических средств и методов; отличное выполнение различных письменных заданий и творческих упражнений.

- оценка «хорошо » выставляется студенту, если в работе есть некоторые незначительные ошибки в теоретическом и практическом материале по драматургии, небольшие ошибки в драматургическом анализе и в творческих упражнениях.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущены в работе достаточно грубые ошибки в теоретическом и практическом материале по драматургии, в драматургическом анализе, много неточностей в письменных работах и творческих упражнениях.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если наблюдается отсутствие знаний по курсу данной дисциплины, отсутствие владения специальной терминологией; отсутствие навыков драматургического анализа; неверное выполнение письменных методических заданий и творческих упражнений

Портфолио

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

1. Название портфолио «Теоретический анализ фильма».

2. Структура портфолио:

* 1. Теоретический анализ короткометражного фильма.
  2. Теоретический анализ полнометражного фильма.

Методические рекомендации (общие) по составлению портфолио (по всему профилю подготовки).

Портфолио по дисциплине представляет целевую подборку работ студента , раскрывающую его индивидуальные творческие достижения за два семестров обучения .Каждый элемент учебного творческого портфолио должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного процесса. При оформлении окончательного варианта учебное творческое портфолио должно включать в себя следующие обязательные элементы: титульный лист; сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, определением его цели и предназначения; аннотированное содержание (оглавление) с перечислением основных элементов портфолио; анализ творческих работ преподавателем. Творческие портфолио могут быть оформлены в виде специальных папок.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

по дисциплине «Теоретический анализ фильма»

Индивидуальные творческие задания/проекты

II семестр - на рубежный контроль предоставляются:

Доклад о теоретической концепции кино.

III семестр - на рубежный контроль предоставляются:

Анализ фильма, включающий в себя несколько теоретических концепций теории кино, зафиксированный в форме эссе.

В процессе проведения промежуточного контроля (2 семестр), студентом будет предложено подготовить доклад о теоретической концепции кино, самостоятельно ознакомиться с литературой и выделить существенные элементы теории.

В процессе проведения повторного промежуточного контроля (3 семестр), студентам будет предложено выполнить анализ фильма, включающий в себя несколько теоретических концепций теории кино, зафиксированный в форме эссе.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

по дисциплине «Структурный анализ фильма»

1. Задачи репродуктивного уровня

1. Задача (задание): Проанализируйте структуру фильма согласно теоертической концепции Р. Арнхейма.

2. Задача (задание): Проанализируйте структуру фильма согласно теоертической концепции Ж. Делёза.

3. Задача (задание): Проанализируйте структуру фильма согласно теоертической концепции Б. Балаша.

2. Задачи реконструктивного уровня

1 Задача (задание): Заключение на фильм в форме эссе: анализ драматургических элементов согласно теории З. Кракауэра.

2. Задача (задание): Заключение на фильм в форме эссе: анализ драматургических элементов согласно теории А. Базен.

3. Задача (задание): Заключение на фильм в форме эссе: анализ драматургических элементов согласно теории Л. Деллюка.

3. Задачи творческого уровня

1. Задача (задание): Напишите заявку короткометражного фильма в соответствии с выбранной теоретической концепций. Прочесть в аудитории и обсудить.

2. Задача (задание): Напишите заявку полнометражного фильма в соответствии с выбранной теоретической концепций. Прочесть в аудитории и обсудить.

3. Задача (задание): Напишите заявку многосерийного фильма в соответствии с выбранной теоретической концепций. Прочесть в аудитории и обсудить.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если успешно решаются задачи всех трех уровней

- оценка «хорошо», если успешно решаются задачи репродуктивного и реконструктивного уровня

- оценка «удовлетворительно», если успешно решаются задачи репродуктивного уровня

- оценка «неудовлетворительно», если не решены задачи даже репродуктивного уровня

4.2 Промежуточная аттестация

Примерные вопросы для рубежного контроля:

1) Какие аналогии со сложившимися системами искусствознания применялись в определении кино как объекта зарождающейся теории?

2) Как вы понимаете разницу между миссией и целью кино?

3) Как назывался первый манифест кино, кем и в каком году он был опубликован?

4) Какие параметры кинематографа считал важнейшими Х. Мюнстерберг?

5) Как изобразительность в искусстве зависит от зрительного опыта?

6) Каковым было отношение Р.Арнхейма к отсутствию звука и цвета в кино?

7) В чём заключалось неприятие Л. Кулешовым исполнительской манеры театральных актёров в кино и что он этому противопоставил?

8) Какое значение для понимания функций монтажа имеет «Эффект Кулешова»?

9) Какая связь прослеживается между концепциями «чистого кино» и «фотогенией» в теории и практике французского киноавангарда?

10) В каком контексте С. Эйзенштейн употребляет термин «аттракцион»?

11) Какие принципы режиссёрской работы с кинематографическим материалом, сценарием и актёрами провозглашает В. Пудовкин?

12) Кто внедрил в теоретический кинематографический лексикон термин «остранение» и что он означает?

13) Что такое «киноглаз» и кто такие «киноки»?

14) Что подразумевает «видимый человек» эпохи кино и кому принадлежит эта формулировка?

15) Почему З. Кракауэр ставит во главу угла проблему «реабилитации физической реальности» в кино?

Примерные вопросы к зачёту:

1. Зарождение теоретических парадигм кино.

2. Манифестация кино и его место в иерархии традиционных искусств в первой кинотеории.

3. Первая систематическая теория кино Х. Мюнстерберга.

4. Границы видов искусства и организующие факторы зрительного восприятия у Р. Арнхейма.

5. Сущность и функции монтажа у Л. Кулешова. Теория «натурщика» как модель типажной концепции в немом кино.

6. Концепции визуализма, «чистого кино» и «интегральной кинематографии» в теории и практике французского киноавангарда.

7. Апология монтажа у С. Эйзенштейна и теория «интеллектуального кино».

8. Принципы режиссёрской работы с кинематографическим материалом, сценарием и актёрами В. Пудовкина.

9. «Остранение» как приём и экспликация литературного опыта в теории кино.

10. Программа «Киноглаз» Д. Вертова и фактографическая подлинность кино.

11. «Видимый человек» эпохи кино у Б. Балаша.

12. Проблема «реабилитации физической реальности» в кино у З. Кракауэра.

13. Парадигматический и синтагматический уровень систематизации у Г. Аристарко.

14. Проблематика онтологических признаков киноискусства у А. Базена.

15. Эволюция понятия «киноязык» от метафорического до коммуникативного.

16. Статусное положение кинетического и кристаллического образов кино у Ж. Делёза.

Составитель(и):

…………… Носикова Е.В …..…………………………