

Документ подписан посредством электронной подписи

Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 12.08.2025 14:15:51

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

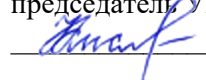
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра литературы, журналистики и методики обучения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ

 Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "КИНОВЕДЕНИЕ"

Поэтика кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Литературы, журналистики и методики обучения**

Учебный план **ФФ-м25ФКо(2г)**
Направление подготовки: 45.04.01 Филология
Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 34

самостоятельная работа 74

Виды контроля в семестрах:

экзамены 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	3(2.1)		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	12	12	12	12
Практические	22	22	22	22
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	74	74	74	74
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Горяинов Олег Вячеславович

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Поэтика кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 45.04.01 Филология (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 980)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 45.04.01 Филология

Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 28.02.2025 протокол №8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Литературы, журналистики и методики обучения

Протокол от 29.04.2025 г. №9

Зав. кафедрой Буранок О.М.

Начальник УОП

Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Цель изучения дисциплины: сформировать представление об основных понятиях категориального аппарата в области поэтики кино и умения использовать его в научно-исследовательской работе;				
Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов концептуального аппарата, позволяющего различать разные подходы к созданию кинематографического образа; формирование у студентов представления об основном круге вопросов и проблем, связанных с формами кино; сформировать представление о связях между основными традициями языка кино.				
Область (сфера) профессиональной деятельности: 01 Образование и наука				
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
Цикл (раздел) ОП:		Б1.В.01		
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:			
Содержание дисциплины базируется на материале:				
Методология исследовательских работ в области филологии				
Филология в системе современного гуманитарного знания				
Текст и интерпретационные практики				
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:			
История кино				
Кино и литература: формы перевода между языками				
Интермедийные исследования				
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
ПК-1 Владеет навыками самостоятельного проведения научных исследований в области литературы в синхроническом и диахроническом аспектах				
ПК-1.1 Знает основные понятия категориального аппарата выбранной области филологических исследований и квалифицированно использует его в научно-исследовательской работе				
Знает: состояние современной научной парадигмы в области поэтики кино.				
ПК-1.2 Умеет проводить самостоятельные научные исследования в области основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации				
Умеет: применять понятия области теории кино при анализе конкретного кинотекста; работать с научной литературой в области поэтики кино.				
ПК-1.3 Имеет опыт самостоятельной интерпретации художественного текста в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации				
Умеет: анализировать и интерпретировать кинотексты, используя понятия и категории поэтики кино.				
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Основы теории кино			
1.1	Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания /Лек/	3	4	4
1.2	Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания /Пр/	3	6	4
1.3	Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа /Лек/	3	2	
1.4	Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа /Пр/	3	6	2
1.5	Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн /Лек/	3	2	0
1.6	Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн /Пр/	3	4	0
1.7	От документального кино к художественному: проблемы различения /Лек/	3	4	0
1.8	От документального кино к художественному: проблемы различения /Пр/	3	6	0
1.9	Кинематограф как объект теоретического анализа /Ср/	3	74	0
1.10	/Зачет/	3	0	0
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)				
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)				
3 семестр, 6 лекций, 11 практических занятий				
Раздел 1. Основы теории кино				
Лекция № 1-2 (4 часа)				
Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания				
Поэтика кино и его связь теорией образа. Рождение кино: от науки к индустрии развлечения.				
Практическое занятие №1-3 (6 часов)				
Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания				
Множественность теорий кинообраза как проблема киноведческих исследований. Различные модели периодизации форм кино. Форма кино и теория современных медиа. Когда и как кино стало искусством? Особенности ношений кинематографа с другими искусствами. Между модернизмом и классицизмом.				

Задание: Анализ фрагментов из фильмов и короткометражных работы («Утиный суп» Л. Маккэри, «Джонни-гитара» Н. Рэя, к/м Рейн Верметт.

Лекция №3 (2 часа)

Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа

Кино и проблема движения. Кино как синтез искусств и кино как анти-искусство (Р. Канудо, Ж. Эпштейн и др.). Роль техники в развитии кинематографической чувственности. Значение работ А. Бергсона для понимания логики и структуры кинематографического образа. Движение как элемент кино в современной теории (Агамбен). Значение работ Мэри Энн Дозн для понимания раннего кинематографа.

Практическое занятие №4-6 (6 часов)

Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа

1. Проанализируйте научные работы о кино. Выявите специфику употребления научной методологии в работе о кино. Агамбен Дж. Заметки о жесте (из книги «Средства без цели»).

Канудо Р. Манифест 7 искусства.

Л'Эрбье М. Гермес и молчание.

2. Посмотрите приведенные кинофильмы. Выявите специфику кинематографического образа:

Чарли Чаплин «Новые времена»;

Бастер Китон «Шерлок-мл.».

Лекция №4 (2 часа)

Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн

История кино сквозь призму мировых войн. Значение Второй мировой для рождения нового кино-образа (Делёз). Почему Италия – родина современного кино? Проблемы памяти и времени – как основной предмет кино, находящегося в кризисе. Новые волны в европейском кино.

Практическое занятие №7-8 (4 часа)

Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн

1. Проанализируйте работу французского кинокритика А. Базена и выявите особенности современного кино.

Базен А. «Онтология фотографического образа» / «Кинематографический реализм и итальянская школа эпохи Освобождения»;

2. Посмотрите указанные кинофильмы через призму работы А. Базена.

Роберто Росселлини «Германия год нулевой»;

Витторио де Сика «Похитители велосипедов».

Лекция №5-6(4 часа)

От документального кино к художественному: проблемы различия

Эволюция документального кино. Кризис документального кино после Второй мировой войны. От документального кино – к кино- и видео-эссеистики. Связь документального кино с политическим кинематографом.

Практическое занятие №9-11 (6 часов)

От документального кино к художественному: проблемы различия

1. Проанализируйте работу Лукаса Хилдербранда «Эксперименты в документальном фильме: противоречие, неопределенность, изменение» (<https://cineticle.com/experimental-documentary>.) и назовите основные тенденции в экспериментах в жанре документального кино.

2. Посмотрите следующие кинофильмы с точки зрения их жанровой специфики и выявите их особенности:

Ален Рене «Ночь и туман»

Рене Вотье «Африка '50»

Михаил Ромм «Обыкновенный фашизм»

Марсель Офюльс «Время и жизнь Клауса Барби»

Харун Фароки «Выход рабочих с фабрики» («Рабочие покидают фабрику»)

Список литературы:

1.Строение фильма / Ю.М. Лотман, Ю.Г. Цивьян, К.Э. Разлогов. М., 2024.

2.Кракауэр З. Теория кино. Реабилитация физической реальности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024.

3.Балаж Б. Видимый человек, или Культура кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024.

4.Деллюк Л. Фотогения. Клаудберри, 2025.

5.Осборн Р. Теория кино. Краткий путеводитель. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024.

6.Аронсон О. Коммуникативный образ. НЛО, 2005.

7.Арнхейм Р. Кино как искусство. 1960.

8.Базен А. Что такое кино?

9.Делез Ж. Кино. М.: Ad Marginem.

10.Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.

11.Эльзессер, Томас. Теория кино. Глаз, эмоции, тело / Томас Эльзессер, Мальте Хагенер. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2016

12.Садуль, Жорж. Всеобщая история кино. Под редакцией С.Юткевича. Т.1, М. 1951. Т. 2., М. 1953. Т. 3. М. 1961. Т.4\1, Т.4\2. М. 1982.

13.Теплиц, Ежи. История кино. Т. 1-4. М. 1967. 1973.

14.Трофименков, Михаил. Кинотеатр военных действий. Сеанс, 2013.

15.Ямпольский М. Видимый мир. Очерк ранний кинофеноменологии. 1990.

16.Метц К. Воображаемое означающее. Кино и психоанализ. СПб: 2010.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
-------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------

1	Кинематограф как объект теоретического анализа	Эссе по творчеству творчество одного режиссёра и анализ его работ в контексте поэтики кино: Райнер Вернер Фассбиндер Пьер Паоло Пазолини Лукино Висконти Вернер Херцог Луис Бунюэль Робер Брессон Лео Каракс Ингмар Бергман Карл Теодор Дрейер Сергей Эйзенштейн Андрей Тарковский Орсон Уэллс Дэвид Линч Альфред Хичкок Эрик Ромер Жан Ренуар Джим Джармуш Фриц Ланг Брюно Дюмон Жан-Люк Годар Микеланджело Антониони Дэвид Линч Джим Джармуш Джон Форд Говард Хоукс	Эссе
---	--	--	------

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Кинематограф как объект теоретического анализа	Подготовьте доклад по анализу кинофильма с точки зрения теории кино	Доклад

5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Эйзенштейн С. М.	Монтаж (1938) : [16+] / С. М. Эйзенштейн. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710063 . – ISBN 978-5-4499-4131-2. – Текст : электронный.	Москва : Директ-Медиа, 2024.
Л1.2	Смирнов И. П.	Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П. Смирнов. – 404 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253947 . – ISBN 978-5-9676-0186-4. – Текст : электронный.	Санкт-Петербург : Петрополис, 2009.

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Кирия И. В.	История и теория медиа : учебник для вузов : [16+] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – 424 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 . –	Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.

		Библиогр.: с. 401-414. – ISBN 978-5-7598-2116-8. – Текст : электронный.	
Л12.2	Зенкин С. Н.	Семиотика культуры : учебное пособие : [16+] / С. Н. Зенкин. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=708208 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-2707-8 (в обл.). – ISBN 978-5-7598-2859-4 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-2707-8. – Текст : электронный.	Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2023.

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парты-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Поэтика кино»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Основы теории кино			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	23	45
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	23	30
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)		
Контрольное мероприятие по разделу		-	-
Промежуточный контроль		-	-
Промежуточная аттестация		10	25
Итого:		56	100

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Основы теории кино»			
1	Аудиторная работа	Присутствие на лекции – 2 балла. Задание: участие в обсуждении вопросов практического занятия. Критерии оценки: 1 балл – присутствие на практическом занятии, отдельные реплики и замечания; 3 балла – развернутый ответ на вопросы практического занятия.	Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн От документального кино к художественному: проблемы различения Кинематограф как объект теоретического анализа Образовательные результаты: Знает: состояние современной научной парадигмы в области поэтики кино. Умеет: применять понятия области теории кино при анализе конкретного кинотекста; работать с научной литературой в области поэтики кино. Умеет: анализировать и интерпретировать кинотексты, используя понятия и категории поэтики кино.
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Эссе по творчеству творчество одного режиссёра и анализ его работ в контексте поэтики кино – от 23 до 30 баллов.	Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн От документального кино к художественному: проблемы различения Кинематограф как объект теоретического анализа Образовательные результаты:

			Знает: состояние современной научной парадигмы в области поэтики кино. Умеет: применять понятия области теории кино при анализе конкретного кинотекста; работать с научной литературой в области поэтики кино. Умеет: анализировать и интерпретировать кинотексты, используя понятия и категории поэтики кино.
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Доклад по анализу кинофильма с точки зрения теории кино – от 5 до 10 баллов.	Введение в проблематику курса: историчность формы кино и её эстетические основания Основные тенденции ранних теорий кино: к онтологии кинематографического образа Рождение современного кино: феномен неореализма и новых волн От документального кино к художественному: проблемы различия Кинематограф как объект теоретического анализа Образовательные результаты: Знает: состояние современной научной парадигмы в области поэтики кино. Умеет: применять понятия области теории кино при анализе конкретного кинотекста; работать с научной литературой в области поэтики кино. Умеет: анализировать и интерпретировать кинотексты, используя понятия и категории поэтики кино.
Контрольное мероприятие по разделу		Не предусмотрено	
Промежуточный контроль (количество баллов)		75 баллов	
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	