

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Писарев Сергей Станиславович
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 16.01.2026 11:53:51
 Уникальный программный ключ:
 b9d7463b91f434da3d4dc1afa9a0cf32d3c58650

**Государственное образовательное учреждение высшего образования
 «Школа управления СКОЛКОВО»**

Утверждено
 ректор С. С. Писарев
 «21» августа 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
 Кино: теория и анализ / Film Theory and Analysis**

Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Квалификация выпускника	Бакалавр
Образовательная программа	Управление и предпринимательство
Форма обучения	Очная
Рабочая программа дисциплины разработана	

Трудоемкость		Контактная работа		Самостоятельная работа	Форма контроля	Семестр/кварталь
з.е.	часы	лекции	семинарские занятия			
3	108	16	16	76	Экзамен	4/8

**Москва
 2025**

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

This course provides a foundational introduction to the core concepts, methodologies, and historical movements of film theory and critical analysis. Moving beyond passive viewing, it equips students with the analytical tools to "read" films as complex audio-visual texts. Students will explore how meaning is constructed through formal elements and will engage with major theoretical paradigms, including formalism, realism, auteur theory, genre studies, and key critical perspectives. The goal is to develop critical visual literacy, enabling students to articulate informed, nuanced, and theoretically grounded interpretations of cinema as both an art form and a cultural artifact.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В случае успешного освоения курса студенты будут:

знать

- the fundamental formal elements of film and their narrative/expressive functions;
- key concepts and proponents of major film theories;
- historical film movements and their defining stylistic features;
- basic modes of documentary and experimental film as defined by film scholarship.

уметь

- apply specific theoretical lenses to interpret films and construct supported arguments;
- compare and contrast films from different genres, periods, or national contexts using appropriate theoretical criteria;
- present a critical film analysis orally, using appropriate terminology and visual examples.

владеть

- the skill of theoretical and critical thinking;
- the skill in research and analysis;
- the skill of academic communication.

Дисциплина направлена на развитие следующих компетенций и их индикаторов:

Код компетенции	Формулировка компетенции и/или ее индикатора (ов)
УК-1.	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1-1.	Анализирует задачу, осуществляет ее декомпозицию, определяет приоритетность и этапность действий, направленных на решение задачи
УК-1-2.	Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК-1-3.	Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор
УК-2.	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2-1.	Ставит задачи, необходимые для достижения цели с учетом правовых норм
УК-2-2.	Рассматривает возможные, в том числе нестандартные решения задач, оценивает достоинства и риски возможных решений, выбирает оптимальные решения с учетом ресурсов и ограничений
УК-3.	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3-1.	Знает принципы эффективной командной работы; участвует в распределении ролей в команде, взаимодействует с членами команды в соответствии со своей ролью

УК-3-2.	Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды
УК-6.	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6-1.	Планирует и решает перспективные задачи собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
УК-6-2.	Владеет навыками управления своим временем
УК-6-3.	Проявляет интерес к образованию и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела/темы	Всего часов	Трудоемкость (час.) по видам учебных занятий			
		Контактная работа			Самостоятельная работа
		Всего	Лекции	Семинары	
Topic 1. The foundations of film form and narrative	23	7	3	4	16
Topic 2. Major theoretical paradigms	22	6	4	2	16
Topic 3. Critical perspectives and cultural analysis	23	7	3	4	16
Topic 4. Expanding the frame: documentary, avant-garde, and global contexts	20	6	4	2	14
Topic 5. Contemporary issues and synthesis	20	6	2	4	14
Итого	108	32	16	16	76

Topic 1. The foundations of film form and narrative

Mise-en-scène: the theatrical "placing in the scene" (setting, lighting, costume, figure behavior). Cinematography as narrative tool: shot types, camera movement, angle, and perspective. The architecture of editing: continuity vs. discontinuity, the Soviet Montage Theory, and the Kuleshov effect. Sound design and film music: diegetic vs. non-diegetic sound, audio perspective, and emotional scoring. Classical narrative structure: anatomy of the three-act structure, cause-effect logic, and character goals.

Topic 2. Major theoretical paradigms

Formalism and neoformalism: film as a constructed artwork; defamiliarization and narrative functions. Realist theories: from André Bazin's "myth of total cinema" and the long take to documentary ethics. Auteur theory: the director as the primary "author" of a film; style and recurring themes across a career. Genre theory: conventions, icons, and themes; genre cycles, hybridization, and audience expectations. Psychoanalytic approaches: the application of Freudian and Lacanian concepts (the gaze, identification, the mirror stage).

Topic 3. Critical perspectives and cultural analysis

Feminist film theory: the male gaze (Laura Mulvey), representation of gender, and counter-cinema. Marxist and ideological criticism: film as a product of ideology; class struggle, alienation, and hegemony. Structuralism and semiotics: reading films as systems of signs (signifier/signified); myth and cultural codes. Introduction to Postmodernism in film: pastiche, intertextuality,

nostalgia, and the blurring of high/low culture. Stars and stardom as text: the star persona as a cultural signifier and marketing construct.

Topic 4. Expanding the frame: documentary, avant-garde, and global contexts

Documentary modes: expository, observational, participatory, and reflexive forms. Avant-garde and experimental film: challenging narrative conventions; surrealism, structural film, and the lyrical. Introduction to national cinemas: understanding film movements in their historical context. The question of film style: analyzing how different periods and movements combine formal techniques.

Topic 5. Contemporary issues and synthesis

Digital revolution: the impact of digital cinematography, CGI, and streaming on film form and analysis. Introduction to reception theory and audience studies: how meaning is created by viewers. Applying multiple theoretical lenses to a single film or filmmaker's work.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Текущий контроль

Оценка за курс складывается из следующих видов заданий текущего контроля, каждый из которых обладает своим весом в общей системе:

Компоненты	Процент в итоговой оценке
Comparative analysis	30%
Analytical paper	50%
Quizzes and in-class assessments	20%

На курсе используется 10 балльная система оценивания. За каждое задание студент получает от 1 до 10 баллов. Итоговый балл за каждый вид заданий рассчитывается как среднее арифметическое всех полученных баллов за все задания в рамках одного вида (O1, O2, O3). Невыполненное в срок задание оценивается в 0 баллов.

Общая оценка за курс (O) рассчитывается как:

$$O = O1 \times 0,3 + O2 \times 0,5 + O3 \times 0,2$$

Если по результатам текущего контроля студент получил положительную оценку (не ниже «удовлетворительно»), оценка за промежуточную аттестацию выставляется автоматически.

Comparative analysis

A presented project comparing two thematically linked sequences from different films. Must articulate a clear thesis and use formal analysis to support the argument, integrating at least one theoretical concept.

Analytical Paper

A substantial, research-informed essay (1200-1500 words) that presents an original argument about a film, director, or cinematic phenomenon.

Requirements:

- a clear, debatable thesis statement;
- in-depth formal analysis serving as primary evidence;
- synthesis of at least two theoretical/critical frameworks covered in the course;
- proper academic formatting and citation of course materials and optional external scholarly sources.

Quizzes and in-class assessments

Active, prepared, and constructive engagement in seminar discussions and group tasks. There are two short quizzes assessing knowledge of key terms, concepts, and major theorists during the course.

4.2 Промежуточная аттестация

Студентам, набравшим достаточные для удовлетворительной оценки баллы за текущий контроль, оценка за дисциплину выставляется равной оценке за текущий контроль (См. п. 4.1).

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по результатам текущего контроля, необходимо по согласованию с преподавателем сдать один или несколько компонентов текущего контроля. Преподаватель вправе предложить студентам выполнить задание, не повторяющее задание текущего контроля, но проверяющее аналогичные знания, умения и навыки.

4.3 Примеры заданий

Sample quiz questions

1. In film analysis, which term refers to everything the audience sees within the frame, including setting, lighting, costumes, and actor positioning?

- a) Cinematography
- b) Montage
- c) Mise-en-scène
- d) Diegesis

2. The theoretical approach that emphasizes the director as the primary creative "author" of a film, with a recognizable personal style and recurring themes, is known as:

- a) Genre theory
- b) Marxist criticism
- c) Auteur Theory
- d) Formalism

3. According to André Bazin's realist theory, which filmmaking technique is most valued for its ability to preserve the spatial and temporal unity of a scene?

- a) Fast-paced montage
- b) The long take and deep focus
- c) Non-diegetic sound
- d) High-key lighting

4. In Laura Mulvey's concept of "the male gaze," the camera in classical Hollywood cinema typically privileges the point of view of:

- a) The female protagonist
- b) The omniscient narrator
- c) The male spectator
- d) The film's director

5. Which of the following is a primary goal of a formalist film analysis?

- a) To understand the film's historical production context.
- b) To examine how the film supports or challenges dominant ideology.
- c) To analyze how the constructed filmic form creates specific effects and meanings.
- d) To study the biography of the film's director.

6. A film scholar analyzing how *The Godfather* uses iconography of family, crime, and loyalty to

fit within and expand the "gangster film" category is most likely employing:

- a) Psychoanalytic theory
- b) Genre theory
- c) Reception studies
- d) Structuralism

7. The Kuleshov effect is a foundational editing concept that demonstrates:

- a) How a shot's meaning can be altered by the shots placed before and after it.
- b) The importance of continuity editing for spatial clarity.
- c) How color grading affects emotional tone.
- d) The rule for correct eye-line matching.

8. A documentary style that directly addresses the viewer, often using a "voice of God" narration and interviews to make a persuasive argument, is called:

- a) Observational mode
- b) Participatory mode
- c) Expository mode
- d) Reflexive mode

9. Which critical approach would be most interested in analyzing how a film represents or obscures class conflict, labor, and economic power structures?

- a) Feminist theory
- b) Auteur theory
- c) Marxist theory
- d) Cognitive theory

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Литература

Основная

1. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.
2. Гук, А. А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества : учебник для вузов / А. А. Гук. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.
3. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебник / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.
4. Шипулинский, Ф. П. История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.

Дополнительная

1. Corrigan, Timothy, and Patricia White. The Film Experience: An Introduction. Boston: Bedford/St. Martin's, 2012.
2. Godmilow, Jill. Kill the Documentary: A Letter to Filmmakers, Students, and Scholars. New York: Columbia University Press, 2022.
3. La Rocca, David, ed. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth. New Lanham: Lexington Books, 2017.

5.2 Электронные образовательные ресурсы

Материалы дисциплины размещены в LMS: <https://l.skolkovo.ru/login/index.php>

6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Операционная система Simple Linux, браузер Yandex браузер, антивирусное ПО Calmantisvirus;

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Офисный пакет Libre Office, Okular PDF Reader, 7-Zip Архиватор, GIMP Редактирования фотографий, Inkscape Векторная графика, Blender 3D графика, Kdenlive Видеоредактор, Audacity Аудиоредактор, VLC Медиаплеер, Thunderbird Почтовый клиент, Flameshot Создание скриншотов

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультимедийным оборудованием, учебной мебелью, доской или со стенами с маркерным покрытием.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием, учебной мебелью, доской или со стенами с маркерным покрытием.

Аудитория (коворкинг) для самостоятельной работы, оснащенная учебной мебелью, ноутбуками.

Материально-техническое обеспечение аудиторий представлено на официальном сайте <https://bbask.ru/sveden/objects/>.