

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по специальной дисциплине
«Художественные особенности анимации и мультимедиа»**

для поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2025 году

по научной специальности

5.10.3 Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства)

«Анимационное искусство и мультимедиа»

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель и задачи вступительного испытания	3
Основные требования к уровню подготовки	3
Экзаменационная процедура и требования к уровню владения содержанием программы ...	4
Методические рекомендации по написанию вступительного реферата для поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре	4
Критерии оценки	5
Раздел 1. Теория кино	5
Рекомендуемая литература	6
Раздел 2. История отечественного и зарубежного кино	7
Рекомендуемая литература:	8
Раздел 3 Художественные особенности анимации и мультимедиа	10
Часть 1	10
Рекомендуемая литература	12
Часть 2	13
Рекомендуемая литература	13
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям	14
<i>Приложение 1</i>	16

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и магистратуры.

Цель и задачи вступительного испытания

Поступающие в аспирантуру должны быть подготовлены к самостоятельной исследовательской работе в области анимации и мультимедиа в контексте развития теории и истории кинематографа; обладать первичным опытом исследовательской работы, выраженным интересом к избранной проблеме; уметь доказывать актуальность предполагаемой проблемы, формулировать цели и задачи исследования, рабочую гипотезу и пути дальнейшего научного поиска, иметь общее представление о методах исследовательской работы.

Цель вступительного испытания состоит в проверке способностей поступающего и уровня его подготовленности к обучению по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства).

Задачи вступительного испытания заключаются в определении степени подготовки поступающего: к постановке и решению научно-исследовательских задач в сфере искусствоведения; к проведению фундаментальных и прикладных исследований, к внедрению на практике результатов исследования, к написанию научно-исследовательского текста как итога обучения в аспирантуре.

Основные требования к уровню подготовки

Поступающий должен

знать:

- теорию и историю кинематографа в объеме, требуемом в программах высших художественных учебных заведений;
- теорию и историю анимации и мультимедиа в объеме, требуемом в программах высших художественных учебных заведений;
- широкий круг специальной литературы и источников в области теории и истории кино, анимации и мультимедиа;
- исторический и культурный контекст формирования и развития экранных искусств;
- основные художественные направления, стили и технологии создания анимационных и мультимедийных произведений;
- основные методы исследования анимационных и мультимедийных произведений;

уметь:

- работать со специальной научной литературой по проблемам теории и истории экранных искусств;
- анализировать экранные искусства с учётом исторического контекста;
- самостоятельно и аргументированно формулировать научные положения;

иметь представление:

- об искусствоведении как науке;
- о закономерностях развития экранных искусств;
- о видах, жанрах и технологиях экранных искусств;
- о средствах экранной художественной выразительности;

владеть навыками:

- анализа и интерпретации кинопроизведений;
- работы с библиографическими и фильмографическими источниками;

- пользования информационными технологиями, применяемыми в сфере искусствознания;
- исследовательской работы.

Экзаменационная процедура и требования к уровню владения содержанием программы

Экзамен осуществляется в форме собеседования с экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах. Экзаменационные билеты содержат точную формулировку трех вопросов: по теории кино, истории отечественного и зарубежного кино, по художественным особенностям анимации и мультимедиа. Четвертый вопрос связан с темой предполагаемого диссертационного исследования (тема представленного реферата) и осуществляется в ходе свободной беседы с членами комиссии.

Допуском к сдаче вступительных экзаменов является реферат и (или) список публикаций, индексированных в РИНЦ (по теме предполагаемого диссертационного исследования).

Методические рекомендации по написанию вступительного реферата для поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Вступительный реферат абитуриентом предоставляется в случае, если поступающий не имеет опубликованных научных работ, тематически связанных с научной специальностью подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. При наличии опубликованных работ необходимы предоставить их ксерокопии или сканы. Вступительный реферат предоставляется в отдел аспирантуры и докторантуры вместе с заявлением о приеме на обучение и другими документами.

Реферат рассматривается членами приемной комиссии до начала вступительных испытаний, во время вступительного экзамена по специальности дополнительно могут быть заданы вопросы по содержанию и тематике реферата.

Критериями оценки реферата являются степень глубины анализа заявленной проблемы, последовательность и логика изложенного материала, широта и разнообразие использованных литературных источников, уровень предложенного автором научно-исследовательского редакционного оформления. Реферат оценивается на «зачтено» или «не зачтено».

Вступительный реферат позволяет сделать заключение о готовности поступающего к проведению научного исследования и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) по избранному профилю программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Содержание реферата не должно носить исключительно обзорный характер имеющихся публикаций. Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-исследовательской работы. Автор должен продемонстрировать глубокое понимание исследуемой проблемы, аналитическую оценку ее современного состояния, ориентацию в дискуссионных вопросах искусствоведения, собственную точку зрения.

Объем реферата составляет 20–30 страниц печатного текста формата А4 с полями 3 см (левое поле) и 2 см (правое поле). Верхнее и нижнее поля составляют 2 см. Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Предусмотрена сплошная нумерация страниц, символы которых проставляются внизу по центру страницы.

Текст реферата должен содержать ссылки на информационные источники, таблицы, рисунки и приложения.

Подстрочные ссылки выполняются шрифтом 12, интервал – минимум.

При оформлении списка использованных источников (а также ссылок) следует руководствоваться межгосударственным стандартом «библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Гост 7.0.5–2008».

Структура реферата:

- титульный лист
- содержание
- введение
- первая глава
- вторая глава
- заключение
- список использованных источников
- приложения (при необходимости).

Во введении представляются актуальность, объект, предмет, цели, задачи, методы и методики исследования.

Обе главы должны быть содержать не менее 2 параграфов. Все главы и параграфы должны иметь свои названия.

Первая глава посвящена развернутому обоснованию темы (проблемы) обзору и анализу научной характеристикой степени разработанности темы (проблемы) исследования.

Вторая глава посвящена описанию собственного взгляда на проблему исследования, предлагаются способы ее практического изучения с обоснованием возможных методов исследования.

Заключение содержит в себе выводы по обеим главам (всего 5–8 выводов). Выводы должны быть пронумерованы.

Список использованной литературы должен составлять не менее 15 источников за последние 10 лет и включать в себя статьи (если есть), опубликованные в научных профильных журналах за последние 5 лет.

Оформление титульного листа – *Приложение 1*.

Критерии оценки

Оценка **«отлично»** выставляется при полном выполнении требований к уровню владения содержанием программы при ответе на каждый из вопросов билета.

Оценка **«хорошо»** выставляется в том случае, если при ответе на один из вопросов билета суждения экзаменуемого не удовлетворяют лишь требованию доказательности.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется тогда, когда при ответе на вопросы билета экзаменуемый затрудняется в интерпретации искусствоведческих концепций и его суждения недостаточно обоснованы.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в случае, если требования к владению содержанием программы при ответе на вопросы билета не выполнены.

Раздел 1.

Теория кино

Кино как вид искусства. Эстетические и технический аспекты киноискусства. Документальное и игровое кино. Другие виды экранных искусств. Теория фотографии Л. Деллюка. Киноэстетика Ж. Эпштейна. Онтология кино А. Базена. Природа кино в работах Б. Балаша, З. Кракауэра, Р. Арнхейма.

Тема и идея в кино.

Фабула, сюжет, композиция в кинопроизведении.

Жанры и их модификации в кинематографе. Понятие стиля и направления в кино.

Выразительные средства в кино. Цвет, свет. Звук в кино. Молчание. Драматургия цвета и звука. Ритм в кино.

Художественное время в кино. Виды и функции. Концепция времени работах А. Базена и А. Тарковского.

Пространство в кино и его виды.

Монтаж в кино. Теория монтажа Д. Вертова, С. Эйзенштейна, Э. Шуб, Л. Кулешова, Вс. Пудовкина, Д.У. Гриффита. Современные тенденции монтажа.

Проблема методологии кино. Работы о кино русской формальной школы (Ю. Тынянов, В. Шкловский). Семиотика кино Ю. Лотмана. Структурный анализ в кино. Работы Ж. Дилеза. Трансцендентальный подход П. Шредера. Концепция массмедиа М. Маклюэна. Психоаналитическая концепция кино С. Жижека. Юнгианское киноведение. Феноменология, перцептивная эстетика, когнитивистика. Поиск новых методологий в эпоху цифровизации и развития разных экранных искусств.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Арабов Ю.Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2003.
2. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М: Архитектура, 2007.
4. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.
5. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1983.
6. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1976
7. Бахтин М. Под маской. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000.
8. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. М.: Советский писатель, 1961.
9. Вейцман В. Очерки философии кино. М.: Искусство, 1978.
10. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. М.-Л. Academia, 1930.
11. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М. Искусство, 1966.
12. Виноградов В. Проблема авторства и теория стилей. М.: Гослитиздат, 1961.
13. Выготский Л. Психология искусства. М., Искусство, 1965.
14. Выготский Л. Анализ эстетической реакции. Собрание трудов. М.: Лабиринт, 2001.
15. Дворниченко О. Гармония фильма. М.: 1982.
16. Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. М.: Ad Marginem, 2016.
17. Деллюк Л. Фотогения / пер. с фр. СПб.: Клаудберри, 2025
18. Добин Е. Поэтика киноискусства. Повествование и метафора. М.: Искусство, 1961.
19. Жанры кино. М.: Искусство, 1979.
20. Ждан В. Эстетика фильма. М.: Искусство, 1982
21. Жижек С. Киногид извращенца. Кино, философия, идеология. Екатеринбург: Гонзо, 2014.
22. Зайцева Л. Выразительные средства кино. М.: 1971.
23. Зись А. Эстетика: идеология и методология. М.: Наука, 1984.
24. Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988.
25. Кино. Энциклопедический словарь / под. ред. С. Юткевича. М.: Искусство, 1986.
26. Кино, методология, исследования. М.: Искусство, 1984.
27. Козлов Л. Изображение и образ. М.: Искусство, 1980.
28. Кракауэр З. Теория кино. Реабилитация физической реальности. М.: Ad Marginem, 2024.
29. Кулешов Л. Статьи. Материалы. М.: Искусство, 1979.
30. Левин Е. О художественном единстве фильма. М.: Искусство, 1977.
31. Лисса З. Эстетика киномузыки. М.: Музыка, 1970.
32. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973.
33. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
34. Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989.
35. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2023.

36. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М.: ВГИК, 2011.
37. Мариевская Н.Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015.
38. Мачерет А. О поэтике киноискусства. М.: Искусство, 1981.
39. Между артхаусом и авторским кино: о стилевых и жанровых тенденциях в киноискусстве. М.: ВГИК, 2022.
40. Методологические вопросы изучения зарубежных концепций киноискусства. М.: ВНИИК, 1981.
41. Михеева Ю. Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе. М.: ВГИК, 2014.
42. Морен Э. Кино и воображаемый человек. М.: ВНИИК, 1982.
43. Муриан В. Художественный мир фильма. М.: Искусство, 1981.
44. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма. М.: ВГИК, 2009.
45. Новые аудиовизуальные технологии. Учебное пособие / Под ред. К.Э. Разлогова. М.: Едиториал УРСС, 2005.
46. Пондопуло Г.К., Ростоцкая М.А. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М.: ВГИК, 1997.
47. Разлогов К. Искусство экрана: проблема выразительности. М.: Искусство, 1982.
48. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. М.: Наука, 1974.
49. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа. М.: ВГИК, 2020.
50. Селезнева Т. Киномысль 1920-х годов. Л.: Искусство, Ленингр. отд., 1972.
51. Сказка как нарративная модель в литературе и кино. М.: ВГИК, 2024.
52. Тарковский А. Запечатленное время. Международный Институт имени Андрея Тарковского, 2024.
53. Туркин В. Драматургия кино. М.: Искусство, 1938.
54. Тынянов Ю. Поэтика. Теория литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
55. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Академический проект, 2022.
56. Шилова И. Проблема звуковой образности в советском кино. М.: Знание, 1984.
57. Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.
58. Шредер П. Трансцендентальный стиль в кино. Одзу, Брессон, Дрейер. М.: Московский международный университет. Московская школа нового кино: Des Esseintes Press, 2023.
59. Эйзенштейн С. Метод. Т.1 М.: Музей кино, Эйзенштейн – центр, 2002.
60. Эйзенштейн С. Метод. Т.2. М.: Музей кино, Эйзенштейн – центр, 2002.
61. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
62. Ямпольский М. Видимый мир. М.: НИИК, Центральный музей кино, Международная киношкола, 1993.
63. Ямпольский М. Кино «тотальное» и «монтажное» // Искусство кино. 1982. №7.
64. Ямпольский М. О глубине кадра // Что такое язык кино. М.: Искусство, 1989.
65. Ямпольский М. Эксперименты Кулешова и новая антропология актера. М.: Наука. 1991.
66. Ямпольский М. Язык – тело – случай. М.: НЛО, 2004.

Раздел 2.

История отечественного и зарубежного кино

Предыстория кино. Предшественники кино. Первый публичный показ братьев О. и Л. Люмьеров. Кино как средство распространения массовой культуры.

«Великий немой». Документальное кино Люмьеров и игровое кино Мельеса. Жанры раннего кинематографа. Первые киностудии в России. Создание Голливуда и формирование повествовательных техник кино. Творчество Д.У. Гриффита. Авангард в кино 1920-х годов. Дискуссии о киноязыке и становление теории кино. Новаторство

советских кинематографистов в области формы и содержания искусства. Творчество Д. Вертова, Л. Кулешова, В. Пудовкина, С. Эйзенштейна. Стилистика фильмов французского авангарда. Немецкий киноэкспрессионизм.

Звуковое кино. Развитие жанрового кино Европы и США в 1930-1940-е годы. Французский поэтический реализм. Соцреализм в советском кино. Роль кинематографа в борьбе с фашизмом. Формирование национальных кинематографий. Феномен «авторского кино». Кинематограф «оттепели» в советском кино. Творчество А. Тарковского, В. Шукшина, С. Ростоцкого. Итальянская «волна» в истории кино: неореализм и творчество Л. Висконти, Ф. Феллини, П. Пазолини, М. Антониони, Л. Кавани и др. Кинематограф Северной Европы: «новое» немецкое кино и неоекспрессионизм, Творчество И. Бергмана, Й. Стеллина, Л. фон Триера. Особенности развития кино Восточной Европы. Авторское кино в США 1970-1980-х годов. Кинематограф Японии в контексте развития национальных кинематографий азиатских стран. Творчество Я. Одзу, К. Мидзогути, А. Куросавы, анимационное искусство Х. Миядзаки. Жанры психологического, этического, философско-религиозного кино. Возникновение и распространение телевидения. Национальные комедии Э. Рязанова, Л. Гайдая и М. Захарова в условиях 1970-1980-х годов. Освоение новых форматов экранной культуры. Цифровизация в кино. Эпоха 1990-х в российском кинематографе: эстетические и идеологические преобразования. Творчество А. Балабанова. Дискуссии о будущем экранной культуры. Телевизионные и стриминговые сериалы. Стилиевые и жанровые тенденции развития кинематографа в XXI веке.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аннинский Л. Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей. М.: ВПТО «Киноцентр», 1991.
2. Антониони об Антониони. М.: Радуга, 1986.
3. Бачелис Г. Феллини. М.: Наука, 1972.
4. Бейли К. КИНО: фильмы, ставшие событиями. Компакт-энциклопедия. СПб.: Академический проект, 1998.
5. Божович В. Рене Клер. М.: Искусство, 1986.
6. Бордуэлл Д. Искусство кино. Введение в историю и теорию кинематографа. М.: Эксмо, 2024.
7. Бунюэль Л. Сборник. М.: Искусство, 1979.
8. Великий Киному. Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908–1919. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
9. Вертов Д. Из наследия. Том 1: Драматургические опыты. М.: Эйзенштейн-центр, 2004.
10. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.: Искусство, 1966.
11. Ветрова Т.Н. Кинематограф Латинской Америки. Верша свою судьбу. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2010.
12. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2019.
13. Висконти Л. Сборник. М.: Искусство, 1986.
14. Власов М. Советское киноискусство 50-60-х годов. Учебное пособие. М.: ВГИК, 1993.
15. Гинзбург С. Кинематография в дореволюционной России. М.: Искусство, 1963.
16. Грани таланта: К 100-летию Ингмара Бергмана. М.: РГГУ, 2019.
17. Громов Е. Лев Кулешов. М.: Искусство, 1984.
18. История зарубежного кино (1945–2000). Учебник по истории зарубежного кино. М.: ВГИК, «Прогресс-Традиция», 2005.
19. Дорошевич А.Н. Британское кино вчера и сегодня: тенденции, фильмы, люди. М.: Канон+, 2019.
20. Жанкола Ж.-П. Кино Франции. Пятая Республика. 1958—1978. М. Прогресс, 1985.

21. Зайцева Л. Эволюция образной системы советского фильма 60-80-х годов. Учебное пособие. М.: ВГИК, 1991.
22. Зайцева Л.А. Рождение российского кино. Учебное пособие. М.: ВГИК, 1999.
23. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век М.: Белый город, 2014.
24. Ивасаки А. Современное японское кино. М.: Искусство, 1966.
25. Изволов Н.А. Феномен кино. История и теория. СПб.: Порядок слов, 2021.
26. Исаева К. История советского киноискусства в послевоенное десятилетие. М.: ВГИК, 1992.
27. История зарубежного кино (1945–2000). Учебник по истории зарубежного кино.
28. История советского кино (1917–1967). В 4-х томах. М.: Искусство, 1969–1978.
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М.: Искусство, 1984.
30. Кинематограф оттепели. Книга первая. М.: Материк, 1996; Книга вторая. М.: Материк, 2002.
31. Карцева Е. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство, 1976.
32. Карцева Е. Голливуд: контрасты 70-х. М.: Искусство, 1987.
33. Кино: Политика и люди (30-е годы). М.: Материк, 1995.
34. Кино Болгарии. Сборник статей. М.: Искусство, 1984.
35. Кино в дореволюционной России (1896–1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918–1930). Учебное пособие. М.: ВГИК, 1992.
36. Кино Великобритании. Сборник. М.: Искусство, 1970.
37. Козлов Л. Лукино Висконти и его кинематограф. М.: ВБПК. 1987.
38. Косинова М.И., Фомин В.И. История российской кинематографии. 1968–1991. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2023.
39. Колодяжная В. Кино Италии (1940—1960). М.: ВГИК. 1961.
40. Колодяжная В. Кино США (1945–1960). М.: ВГИК, 1963.
41. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино (том 2. 1929–1945). М.: Искусство, 1970.
42. Комаров С. История зарубежного кино (том 1. Немое кино). М.: Искусство, 1965.
43. Комаров С., Трутко И., Утипов В. История зарубежного кино (том 3. Кино стран социализма). М.: Искусство, 1981.
44. Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977.
45. Краснова Г. Кино ФРГ. М. Искусство, 1987.
46. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: Искусство, 1975.
47. Куросава А. Сборник. М.: Искусство, 1977.
48. Лебедев Н. Внимание: кинематограф! О кино и телевидении. Статьи, исследования, выступления, М.: Искусство, 1974.
49. Марголит Е.Я. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (краткий очерк истории художественного кино). Учебное пособие. М.: ВЗНУИ, 1988;
50. Маркулан Я. Кино Польши. М.: Искусство, 1967.
51. Немешкюрти И. История венгерского кино. М.: Искусство, 1969.
52. От Ялты до Мальты. Очерки истории кино Восточной и Центральной Европы. М.: НИИ киноискусства, 1993.
53. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. М.: Эксмо, 2011.
54. Режиссерская энциклопедия кино Европы. М.: Материк, 2002.
55. Режиссерская энциклопедия кино США. М.: Материк, 2000.
56. Режиссерская энциклопедия стран Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. М.: Материк. 2001.
57. Рубанова И. Польское кино. Фильмы о войне и оккупации (1945—1965). М.: Наука, 1966.
58. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, (тт. 1—4, 6, 1958–1982).

59. Сериалы в системе современных медиа. М.: ВГИК, 2024.
60. Словарь французского кино. Минск: ПроPILEI, 1998.
61. Советское кино. 70-е годы. Основные тенденции развития. М.: Искусство, 1984.
62. Соува Дон Б. Сто запрещенных фильмов. Цензурная история мирового кинематографа. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2004.
63. Теплиц Е. История киноискусства. М.: Прогресс, (тт. 1—4, 1968–1974).
64. Трошин А. Венгерское кино: 70—80-е годы. М.: Знание, 1986.
65. Трутко И. Кинематография Венгерской Народной Республики (1945–1970). М.: ВГИК, 1974.
66. Трюффо о Трюффо. М.: Радуга, 1987.
67. Туровская М. 7 1/2, или фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
68. Утилов В. Кино Болгарии (1945—1973). М.: ВГИК, 1974.
69. Утилов В. Очерки истории мирового кино. М.: ВиКинГ, 1991.
70. Утилов Цивилизационные модели в кинематографе Западной Европы и США. 1914–1984. Диссерт. на соиск. уч. степ. д-ра искусствоведения. М.: ВГИК, 1999.
71. Феллини Ф. Делать фильм. М.: Искусство, 1984.
72. Фомин В.И. История российской кинематографии. 1941–1968. М.: Канон+, 2019.
73. Цыркун Н. Девятое поколение. Режиссерские дебюты в российском кино XXI века: Saarbruecken: Lambert Academic Publ., 2015. 212 с.
74. Шуб Э. Жизнь моя — кинематограф. Крупным планом. Статьи, выступления. Неосуществленные замыслы. Переписка. М.: Искусство, 1972.
75. Юренев Р. Кино Японии послевоенных лет. М.: ВГИК, 1993.
76. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть I. 1898–1929. М.: Искусство, 1985, часть II, 1930–1948. М.: Искусство, 1989.
77. Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997.
78. Юренев Р.Н. Советское киноискусство тридцатых годов. Учебное пособие. М.: ВГИК, 1997.

Раздел 3

Художественные особенности анимации и мультимедиа

Часть 1

Кино как синтез искусств. Анимация как искусство. Связь анимации с историей изобразительного искусства, музыки, литературы и театра.

Основные компоненты анимационного произведения. Тема. Сценарий. Режиссерская разработка. Изображение. Движение. Композиция. Монтаж. Звук. Значение и сущность их связи и взаимодействия.

Тема как выражение личности автора. Поиск и выбор темы.

Первые этапы работы над фильмом, их последовательность. Замысел, выбор темы, сбор материала. Режиссерская тетрадь как необходимый инструмент в работе над сбором материала, формирования замысла будущего фильма.

Литературный сценарий. Различные формы литературного оформления будущего фильма, их особенности. Режиссерский сценарий. Его специфика.

Экранизация литературного произведения. Значение и особенности киноязыка. Его законы.

Сюжет. Источники сюжета. Выражение концепции фильма через сюжет. Его конструкция. Законы и стихийность. Элементы, их особенности и значение.

Конфликт как основа построения и развития сюжета. Конфликт как основная эмоциональная и смысловая составляющая действия.

Особенности и виды драматургических ходов. Сюжетная линия, ее ограничения, последовательность, простота, сложность и множественность. Параллельность и пересечение сюжетных линий. Завязка сюжета, его развитие. Активность и пассивность

действия. Кульминация, ее место и время. Сюжетные элементы: флэшбэк, рефрен. Развязка. Пауза. Финал.

Работа с художником-постановщиком. Связь темы с изобразительной формой и технологией.

Эскиз. Значение, особенности, отличие от станкового произведения. Технология. Черновой и чистовой эскиз. Эскиз персонажа, пространственной среды, персонажа в действии, в игровых ситуациях. Эскиз сцены, эпизода.

Экспликация, ее значение и особенности. Форма, содержание, технология.

Раскадровка. Значение и особенности. Общая и подробная раскадровка. Раскадровка фильма, эпизода, сцены, плана (кадра).

Персонаж. Значение и особенности сбора материала для поиска персонажа, их источники. Черновая разработка. Необходимые элементы: конструкция, силуэт, пропорции, характер, деталь. Стилль. Значение игровой ситуации в разработке персонажа.

Пространство персонажа. Как персонаж создает и организует пространство фильма. Их связь и взаимообусловленность.

Пластика изображения. Зависимость от технологии. Связь изобразительной формы, технологии с содержанием и формой повествования. Связь изобразительной формы, стиля и движения.

Актерская игра. Необходимость понимания сущности и значения актерской игры для создания характера персонажа, формирования и развития сюжета, разработки игровой ситуации. Как уровень, содержательность, стиль и метод актерской игры влияет на содержание, интонацию действия.

Композиция кадра. Значение, основы и принципы построения. Влияние на содержание кадра. Динамика. Пространство. Линейность.

Композиция эпизода. Связь композиции кадра с композицией эпизода. Ее значение и особенности.

Крупность кадра как содержание и элемент композиции фильма. Общий, средний, крупный планы. Их обусловленность. Особенности.

Панорама как содержание и элемент композиции. Скорость и характер движения камеры. «Эмоциональная» камера. Переход. Расчет панорамы. Особенности покадровой панорамы.

Композиция фильма. Связь композиции кадра с композицией эпизода и композицией фильма. Ее значение и особенности.

Монтаж как средство создания целого, передачи содержания. Функции, виды и принципы монтажа по Эйзенштейну. Последовательный, параллельный, контрастный, образный монтаж. Метрический, ритмический, тональный и обертоновый монтаж.

Внутрикадровый монтаж. Средства внутрикадрового монтажа: мизансцена, панорама, перевод фокуса.

Эмоциональный монтаж. Пространство зрительского воображения, способы восприятия. Разница между смысловой и эмоциональной связью кадров.

Многослойный (вертикальный) монтаж. Участие в действии всех слоев киноязыка.

Анимация как поэзия. Особенности поэтического киноязыка. Формы и средства поэтического киноповествования.

Ритм как связь изображения и звука. Ритм и эмоциональное содержание. Простой и сложный ритм. Интонация как эмоциональная окраска.

Жест в анимационном фильме. Физическая основа жеста. Основные законы физического движения. Множественность значений жеста. Жест как драматургия. Жест как внешность и характер персонажа, как психология поведения, выражение нравов и традиций. Эмоциональная составляющая жеста. Скрытое значение жеста. Жест как выражение внутреннего состояния. Соотношение формы и содержания жеста. Экономность движения. Экономный жест. Статика.

Реальность и условность движения. Пантомима. Танец.

Деталь. Значение и влияние на драматургическое действие.

Музыкальная драматургия фильма. Соотношение и связь музыки с драматургическим действием. Характер, плотность, пространство и место звучания. Фактура звука, технологические особенности записи, зависимость от содержания.

Особенности музыкального звучания фильма. Связь и взаимодействие музыки с изображением, с репликами и шумовой фактурой.

Особенности шумового звучания фильма. Выбор шумов. Соотношение шумовой фактуры с драматургическим действием, изображением, музыкой и репликами. Фонотечные и синхронные шумы.

Реплика и текст в кино. Особенности звучания. Методы записи и способы использования. Голосовые фактуры. Интонация звучания. Соотношение с остальными компонентами изображения и звука фильма.

Виды и особенности технологий анимационного кино. Соотношение технологии с темой, жанром, драматургией, изобразительным решением. Выбор технологии.

Особенности рисованных технологий анимационного кино. Ручные и компьютерные рисованные технологии. Сочетание различных технологий.

Особенности техники перекладки. Многослойность, фактура, виды материалов. Особенности компьютерной перекладки.

Особенности подкамерных технологий съемки. Техника «ожившей живописи», использование сыпучих материалов. Подкамерная прорисовка.

Тайминг - временная шкала. Работа с таймингом в аниматике. Расчет воображаемого времени. Характерные особенности времени в анимационном фильме. Условность экранного времени. Временная единица. Соотношение реального и экранного времени. Отсутствие времени.

Особенности послепроизводственной обработки материала. Титры, их стилистическое решение, соотношение с темой и драматургией. Специальные эффекты, особенности их использования, их значение. Обработка изображения, коррекция цвета.

Работа режиссера на озвучивании. Способы и особенности подбора, распределения и использования репличных и шумо-музыкальных компонентов. Работа с актерами. Постановка задачи. Показ. Работа с дублями. Особенности и значение работы с экранном изображением и музыкой во время записи актеров.

Перезапись (сведение реплик, музыки и шумов в системе нелинейного монтажа). Особенность работы с множеством звуковых слоев. Методы и способы отбора и совмещения.

Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках. Способы расчета времени, необходимого для прохождения всех этапов создания фильма.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями. Материалы V международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры» М.: ВГИК, 2010.
2. Кривуля Н.Г. История анимации: учебно-методическое пособие. М.: ВГИК, 2012.
3. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря. Краснодар: Аметист, 2006.
4. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
5. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2010.
6. Райт Д.Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development: методические указания. М.: ГИТР, 2006.
7. Солин А.И., И. А. Пшеничная. Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие. М.: ВГИК, 2014.

8. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

Часть 2

Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается.

Фиксация наблюдений на практике. Телевидение и мультимедиа как СМИ. Связь мультимедиа с экранными искусствами с литературой, живописью, музыкой. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном.

Литературный и режиссерский сценарий. Заявка-либретто. Синописис. Структура сценария. Режиссерский сценарий: технические, творческие, юридические и финансовые составляющие.

Сценарий, структура эпизода, действительность экспозиции, диалог событий, движение замысла.

Крупности планов. Монтаж планов разной крупности. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике. Мизансцена в театре. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров.

Композиция кадров. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и фона. Течение времени в кадре. Атмосфера кадра. Пространство в кадре.

Динамическая композиция кадра. Монтажная съемка и внутрикадровый монтаж. Приемы цифрового монтажа. Кадры фронтальные и диагональные. Движение в пространстве.

Приемы создания атмосферы. Звуковой образ фильма.

Специфика тонировки. Цвет и композиция кадра.

Подача автора, ведущего, репортера. Интервью, монолог, диалог, классические позиции.

Анимационные герои в кадре. Виртуальные персонажи.

Зрелищность и непрерывность. Конфликты и характер персонажей.

Раскадровка мизансцены. Монтажная фраза. Движение во времени. Второй план.

Размещение объекта в пространстве. Выразительный ракурс.

Принцип монтажной съемки «восьмеркой». Возможности современной цифровой камеры.

Технические аспекты записи изображения и звука.

Работа со светом на площадке. Освещение человека в кадре.

Контрапункт в музыке. Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы.

Цифровое изображение.

Редактирование «картинки». Ключевое образное решение замысла. Уточнение задач в ходе совместной работы со сценаристом, оператором и художником кино. Способы декорирования натурального интерьера. Освоение объекта.

Работа режиссера мультимедиа с оператором.

Работа режиссера со звукорежиссером.

Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.

Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.

Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

Перспектива развития мультимедиа, ТВ, Интернета.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М.: Искусство, 1978.
2. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. М.: ГИТР, 2012.

3. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях. Материалы и доклады. М.: МКБК, 2012.
4. Грант Т. Запись звука на видеокамеру. М.: ГИТР, 2006.
5. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учеб. пособие. М.: ВГИК, 2011.
6. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD). СПб.: Питер, 2001.
7. Новиков В.Н. Кинематограф XXI века. Влияние виртуальных новаций. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.
8. Попова Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино: пособие. М.: ВГИК, 2017.
9. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. М.: ВГИК, 1973.
10. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: учебное пособие. М.: ВГИК, 1981.
11. Тарковский А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. М.: ВИППК, 1993.
12. Уайатт Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами: учебное пособие. М.: ГИТР, 2006.
13. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. М.: ГИТР, 2005.
14. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие. М.: Смысл, 2002.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

1. Кино как вид искусства. Современные экранные искусства.
2. Эволюция экранной культуры (кино-ТВ-видео-интерактивные медиа).
3. Фильм как повествовательная структура. Соотношение понятий «фабула», «сюжет», «композиция» на примере кинематографических практик.
4. Виды и жанры в кино.
5. Понятие авторства в кинематографе. Концепция авторского и массового кино.
6. Литературный и режиссерский сценарий.
7. Драматургия фильма.
8. Контрапункт в живописи, кино, театре, музыке.
9. Монтаж как средство создания целого. Монтажные теории. Виды монтажа.
10. Ритм в кино.
11. Время и пространство в образной структуре кинопроизведения.
12. Звук в кинематографе. Роль паузы, молчания. Звуковая драматургия.
13. Музыкальная драматургия фильма.
14. Цвет в киноискусстве. Эстетика черно-белого и цветного изображения.
15. «Натурщик», «типаж», актер в кино.
16. Первые фильмы братьев Люмьер и Ж. Мельеса. Документальное и игровое кино.
17. Первые отечественные киностудии и тенденции развития дореволюционного кино. Я. Протазанов и Е. Бауэр.
18. Киноавангард 1920-х годов. Творчество Д. Ветрова, С. Эйзенштейна, Л. Кулешова, В. Пудовкина. ФЭКСы.
19. Создание Голливуда. Принципы конвейерного производства.
20. Французский авангард 1920-х годов. Основные течения в кино.
21. Немецкий киноэкспрессионизм. Творчество Р. Вине и Ф. Ланга.
22. Стилистические особенности фильмов социалистического реализма 1930-1950-х годов.
23. Французский поэтический реализм 1930-1950-х годов.
24. Кинематограф «оттепели» в советском кино.
25. Второй французский авангард 1950-1960-х годов.
26. Послевоенный кинематограф стран Восточной Европы.
27. Японское кино 1950-1960-х годов. Основные тенденции и жанры.

28. Кинематограф США 1980-2000-х годов.
29. Российское кино в постсоветское время.
30. Зарубежные и отечественные сериалы XXI века: жанровые и стилистические особенности.
31. Основные этапы создания анимационного фильма: от замысла до монтажно-тонировочного периода.
32. Художественные приёмы в анимации: выразительные средства, язык движения, цвет и ритм.
33. Технологии анимации: классическая мультипликация, перекладка, компьютерная 2D и 3D анимация, покадровая анимация и другие.
34. Разработка персонажа в анимационном фильме: стилистика, пластика, поведение и драматургическая функция.
35. Сценарная и режиссёрская разработка анимационного проекта: литературный и режиссёрский сценарий, экспликация, раскадровка.
36. Монтаж в анимации: последовательный, параллельный, образный, внутрикадровый и вертикальный монтаж.
37. Звук и музыкальная драматургия в анимационном фильме: взаимодействие с изображением, роль шумов и реплик.
38. Роль жеста, мимики и пантомимы в анимации: физика движения и выразительность персонажа.
39. Особенности визуального языка мультимедийных произведений: от телевидения к цифровым и интерактивным форматам.
40. Визуальные эффекты, компьютерная графика и 3D анимация в мультимедийных проектах: технологии, художественные задачи, интеграция в экранное повествование.
41. Композиция кадра в мультимедиа и телевидении: глубина, план, атмосфера, динамическая организация пространства.
42. Роль нелинейного монтажа в современной экранной культуре.
43. Виртуальная и дополненная реальность как формы экранного искусства: особенности восприятия и выразительные средства.
44. Анимационные и виртуальные персонажи в цифровых медиа и индустрии компьютерных игр.
45. Современные тренды в развитии мультимедиа: от стриминга до иммерсивных форматов.

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

РЕФЕРАТ

Поступающего в аспирантуру
по научной специальности 05.10.3 Виды искусства.
(Кино-, теле-, и другие экранные искусства)

НАЗВАНИЕ РЕФЕРАТА

Москва, 20__