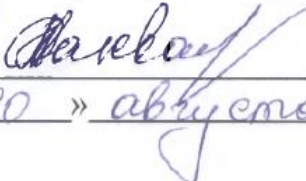

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

ТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

М.А. Сакварелидзе
30 » августа 2018 г.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность	<u>55.05.05 Киноведение</u>
Квалификация выпускника	<u>Киновед</u>
Форма обучения	<u>Очная</u>

Москва

Аннотации согласованы:

Начальник отдела по методической
работе

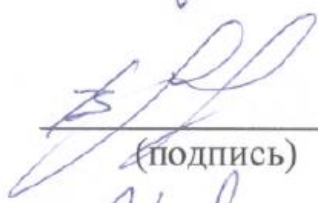
Атаман В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Декан сценарно-киноведческого фа-
культета

Марусенков В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Зав. кафедрой киноведения

Звегинцева И.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Рабочие программы дисциплины составлены на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 55.05.05. *Киноведение*, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от «23» августа 2017 г.

Индекс	Наименование дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули)	
Обязательная часть	
Б1.О.01	История
Б1.О.02	Философия
Б1.О.03	История религий
Б1.О.04	Эстетика
Б1.О.05	Иностранный язык
Б1.О.06	История русской литературы
Б1.О.07	История зарубежной литературы
Б1.О.08	История русского изобразительного искусства
Б1.О.09	История зарубежного изобразительного искусства
Б1.О.10	История театра
Б1.О.11	Теория и история музыки
Б1.О.12	Основы кинематографического мастерства
Б1.О.12.01	Основы кинодраматургии
Б1.О.12.02	Основы кинорежиссуры
Б1.О.12.03	Основы кинооператорского мастерства
Б1.О.12.04	Звуковое решение фильма
Б1.О.12.05	Изобразительное решение фильма
Б1.О.13	Фильмопроизводство
Б1.О.14	Киноведческий модуль
Б1.О.14.01	Введение в киноведение
Б1. О.14.02	История отечественного кино
Б1. О.14.03	История зарубежного кино
Б1. О.14.04	Теория кино
Б1. О.14.05	История и теория неигрового кино
Б1. О.14.06	Мастерство кинокритики
Б1. О.14.07	История и теория анимации
Б1. О.14.08	История и теория телевидения
Б1. О.14.09	Современный кинопроцесс и государственное регулирование в области киноискусства
Б1. О.14.10	Семинар современного отечественного фильма
Б1.О.15	Модуль творческо-производственной подготовки
Б1. О.15.01	Редактирование сценария и фильма
Б1. О.15.02	Редактор-менеджер неигрового кино, телевидения и проката
Б1. О.15.03	Фильмоведение
Б1. О.15.04	Композиция и монтаж изображения
Б1. О.15.05	Видеопрактикум
Б1. О.15.06	Литературное редактирование и издательское дело
Б1.О.16	Архивное дело
Б1.О.17	Основы государственной политики

Б1.О.18	Правоведение
Б1.О.19	Теория литературы
Б1.О.20	Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.21	Физическая культура
Б1.О.22	Методики и технологии кинообразования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
Б1.В.01	История и теория экранизации
Б1.В.02	Структурный анализ фильма
Б1.В.03	Современная отечественная и зарубежная литература
Б1.В.04	Авторское право
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Б1.В.ДВ.01.01	Культурология
Б1.В.ДВ.01.02	Образы современного киноискусства
Б1.В.ДВ.01.03	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01	Контекст отечественного кинематографического процесса
Б1.В.ДВ.02.02	Контекст зарубежного кинематографического процесса
Б1.В.ДВ.03	Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.04	Элективные дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01	Практикум по структурному анализу фильма
Б1.В.ДВ.04.02	Практикум по влиянию постмодернизма в искусстве
Б1.В.ДВ.05	Элективные дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01	Семинар современного зарубежного фильма
Б1.В.ДВ.05.02	Практикум современного зарубежного фильма
Блок 2.Практика	
Обязательная часть	
Б2.О.01(П)	Производственная практика
Б2.О.02(Пд)	Преддипломная практика
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
Б2.В.01(У)	Учебная практика (Санкт-Петербург)
Б2.В.02(У)	Учебная практика (Москва)
Блок 3.Государственная итоговая аттестация	
Б3.01	Государственная итоговая аттестация
ФТД.Факультативы	
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
ФТД.В.01	Деятели мирового кино

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1.О.1 ИСТОРИЯ

Рабочая программа дисциплины(модуля) «История» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от 23.08.2017 г. по специальности «Киноведение» с учетом рекомендаций ОПОП и рекомендаций материалов Единого историко-культурного стандарта, подготовленного экспертами Российского исторического общества.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

4 зачетных единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 1-ом семестре, экзамен во 2-ом семестре. Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

Цель дисциплины - более углубленное, чем в средней школе, изучение исторического пути России. Оно направлено на выработку таких необходимых для творческого работника компетенций, как способность самостоятельно анализировать различные взгляды на исторический путь России, оценивать художественные произведения на историческую тему с точки зрения художественной и исторической правды, грамотно формулировать творческие задачи, связанные с освещением исторической проблематики в кино и других видах искусства.

Задачи:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта учащихся посредством анализа и обсуждения форм человеческого взаимодействия в истории;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний о всемирной и отечественной истории, элементов философско-исторических и методологических понятий, подготовка учащихся к более детализированному, углубленному изучению исторических проблем, с которыми они могут столкнуться в будущей профессиональной деятельности;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок прошлого и современности, вырабатывать и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным вопросам истории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты;
- иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства;
- понимать и уметь анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе;
- владеть понятием исторической закономерности;

- иметь навыки самостоятельной работы с исторической литературой и историческими источниками.

Автор: доцент кандидат исторических наук Шамин С.М.

Б1.0.2 ФИЛОСОФИЯ

Рабочая программа дисциплины(модуля) «Философия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от 23.08.2017 г. по специальности «Киноведение» с учетом рекомендаций ОПОП ВО. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен в 2-ом семестре.

Цели освоения дисциплины

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться с теориями крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии и гносеологии, овладеть основами диалектического метода, получить представление об основах социальной философии, социальной антропологии.

Курс философии позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение философски анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем возникающих в профессиональной деятельности;
- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других дисциплин социально-гуманитарного цикла – эстетики, культурологии, правоведения. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда профессиональных дисциплин, в том числе литературы и истории кино.

Автор: доктор философских наук, профессор Андреев А.Л.

Б1.0.3 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ

Рабочая программа дисциплины(модуля) «История религий» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от 23.08.2017 г. по специальности «Киноведение» с учетом рекомендаций ОПОП ВО. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 8-ом семестре.

Цель дисциплины – дать студентам представление о психологической философской, исторической природе религии, ее влиянии на формирование языка культуры, ее общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи:

- дать студентам представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике ее развития;
- познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;
- показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;
- показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;
- показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;
- показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;
- дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;
- показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;
- показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать содержание основных религий и их места в истории, социокультурные механизмы взаимодействия религиозного сознания и творческой деятельности;
- уметь выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани произведения искусства и правильно его интерпретировать, осмысливать творческие решения в контексте истории религий;
- владеть приемами образного представления религиозных идей, способностью оценивать творческие идеи с точки зрения их отношения к религии.

Автор: доцент кандидат философских наук Зуйков В.С.

Б1.0.4 ЭСТЕТИКА

Дисциплина «Эстетика» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования входит в обязательную часть ОПОП.

Цели освоения дисциплины:

- дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные.

Уметь: характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин

Владеть: навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности.

Дисциплина «Эстетика» изучается студентами режиссёрского факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 7 и 8 семестров.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зач. ед. (72 ч),

контроль в соответствии с учебным планом: 8 семестр — зачёт.

Автор доктор философских наук, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИК Хренов Н. А.

Б1.0.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. Реализация данной цели предполагает овладение студентами уровнем коммуникативной компетенции на иностранном языке, необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных областях: бытовой, культурной, профессиональной (кинематографической), в научной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, и для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами иноязычного общения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

11 зачетных единиц, 396 академических часов. Контрольные точки в соответствии с учебным планом: зачеты с оценкой - 3о, экзамен (5 семестр).

Содержание дисциплины

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Ввиду специфики предмета иностранный язык и необходимости достижения студентом коммуникативной компетентности, требующей владения всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование), под содержанием дисциплины подразумевается совокупность приобретаемых навыков во всех видах РД.

«Иностранный язык», как никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин как базового, так и профессионального блока. Содержание дисциплины «Иностранный язык» связано с широким спектром кинематографической проблематики: структура ВГИК; обоснование выбора специальности; функции работников съемочной группы в процессе создания визуального произведения; биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов; крупнейшие кинофестивали мира; правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля; кинорынок; анализ факторов коммерческого успеха фильма; этапы кинопроизводства; этические принципы масс-медиа, границы публичного и личного пространства; базовые принципы анализа кинопроизведения; PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет; зарубежное кинообразование: программы, ученые степени, карьерные перспективы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий. Они развивают у студентов навыки командной работы, межличностной иноязычной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В ходе проведения контактных практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» с целью формирования и развития навыков профессионального общения и взаимодействия на иностранном языке используются такие формы групповой работы как: дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также получение актуальной информации по изучаемым темам в сети Интернет.

Итогом контактной и самостоятельной работы студентов по дисциплине и условием допуска к экзамену является реферат оригинальной кинолитературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к обязательной части ОПОП (индекс Б1.О.05 учебного плана), её изучение осуществляется на 1, 2 и 3 курсах в 1,2,3,4,5 семестрах.

Автор рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков

Авторы рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)»: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Васильева С.Ю., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Авторы рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык (французский)»: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Великанова М.В., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Б1.О.6 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дисциплина «История русской литературы» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования является обязательной в рамках ОПОП ВО.

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний о развитии русской литературы XIX–XXI веков в историческом и культурном контексте эпохи; умение выявлять архетипическую основу литературных конфликтов и образов, способность анализировать интертекстуальные связи в произведениях и ориентироваться в современных интерпретациях классики.

Дисциплина «История русской литературы» изучается во взаимодействии с такими дисциплинами как «История зарубежной литературы», «История театра», «История религии» и «История русского изобразительного искусства», что позволяет решать задачу профессиональной подготовки киноведа в комплексе. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.05 Киноведение. В соответствии с учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподаётся студентам 2 курса (3 и 4 семестры), на изучение дисциплины отводится 4 зачётных единицы (144 академических часа).

Формы контроля: зачет в конце 3 семестра, экзамен в конце 4 семестра.

Автор: доктор филологических наук, доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры Кобленкова Д.В.

Б1.О.7 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к обязательным дисциплинам ОПОП (Б1.О.07), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1,2 семестрах.

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;

- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

Курс «История зарубежной литературы» тесно связан с профилирующими предметами.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет и экзамен.

Автор: кандидат филологических наук, доцент Михайлова Т. В.

Б1.0.8 ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Цель освоения дисциплины «История русского изобразительного искусства» - создание базы необходимых системных знаний по истории русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задача курса – помочь молодым кинематографистам в осмыслении идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, в выработке представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров отечественного искусства.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Содержание дисциплины:

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» помогает студентам углубить свои знания в данной области, расширяет горизонты культуры и повышает творческую квалификацию будущего кинематографиста, дает возможность глубже осмыслить изобразительные возможности современного кинематографа.

В ходе изучения материала студенты должны усвоить следующее:

природу и содержание искусства;

общие тенденции развития;

периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов;

историю возникновения и развития архитектурных и художественных школ;

основные ансамбли и отдельные произведения.

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 5 и 6 семестра.

Б1.0.9 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования находится в обязательной части ОПОП ВО.

Цель курса - создание базы необходимых системных знаний по истории мировой живописи, скульптуры, архитектуры, помочь молодым кинематографистам в осмыслении идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, в выработке представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров мирового искусства. Данная дисциплина призвана расширить знания и повысить творческую квалификацию будущего кинематографиста, дать возможность глубже осмыслить изобразительные возможности современного кинематографа.

Курс «Истории зарубежного изобразительного искусства» охватывает историю изобразительного искусства зарубежных стран, начиная с древнейших времен до явлений современной художественной культуры (современные художественные выставки и проблемы современного искусства), помогает осмыслить природу и содержание

искусства, общие тенденции развития, периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов, историю возникновения и развития архитектурных и художественных школ.

Дисциплина «Истории зарубежного изобразительного искусства» изучается студентами 2 курса сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в 3 и 4 семестрах. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 ч.), контроль в соответствии с учебным планом — экзамен в конце 4 семестра.

Автор: Харитоновна Н.С., кандидат искусствоведения, доцент.

Б1.О.10 ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Дисциплина «История театра» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования находится в обязательной части ОПОП ВО.

Цели освоения дисциплины:

- дать студентам представление о русском (от зарождения до современности) и зарубежном (в эпоху режиссерского театра, в XX – XXI веках) театральном процессе в его взаимодействии с другими видами искусства;
- познакомить с театроведческой литературой, театральной терминологией, необходимой не только для изучения истории театра, но и других зрелищных искусств (в частности, для изучения истории и теории кино);
- помочь овладеть навыками анализа драматических текстов и театральных спектаклей;
- обозначить проблемы взаимовлияния театра и кинематографа.

Дисциплина необходима для подготовки квалифицированного специалиста-профессионала, наделенного широким культурным кругозором и способного к равноуровневому общению с людьми.

Дисциплина «История театра» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 7, 8 семестров.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).

контроль в соответствии с учебным планом — экзамен в конце 8 семестра.

Авторы: кандидат филологических наук, доцент Купцова О.Н., кандидат искусствоведения, доцент Коршунова Н.А.

Б1.О.11 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Дисциплина «Теория и история музыки» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования находится в обязательной части ОПОП ВО. (Б1.О.11) специальности «Киноведение», её изучение осуществляется на 3 курсе в 5-6 сем. Актуальность дисциплины определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями.

Цель: музыкальное образование студентов, приобретение музыкальных знаний и навыков, необходимых в их профессиональной подготовке, творческой деятельности.

Задачи:

- овладение целостной организованной системой музыкальных средств: жанр, мелодия, метроритм, лад, пропорции частей;
- развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
- приобретение навыков анализа по слуху формы музыкального произведения, необходимых для глубокого и всестороннего восприятия музыкального произведения, а также для развития музыкально-образного мышления;
- развитие музыкального вкуса, основанное на систематическом прослушивании и анализе лучших образцов мировой музыкальной классики.

Киновед должен иметь развитый слух, острое чувство ритма, хорошую музыкальную память, тонкий вкус, понимать музыкальное содержание произведения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Авторы: доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры Шур И. Б., ст. преподаватель Котнова Н. П.

Б1.О.12 ОСНОВЫ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Б1.О.12 .01 ОСНОВЫ КИНОДРАМАТУРГИИ

Цель курса – возможно более полное ознакомление студентов с областью кинодраматургии

Задача курса – дать общее, целостное и практическое представление и знание целей кинодраматургии как смысловой основы произведения и о литературном сценарии как словесном прообразе будущего фильма, с которого и начинается весь процесс производства любой кинокартины. Киноспециалисты принимают участие на разных этапах в разработке сценария, производстве фильма на его основе. Курс выстроен с учётом особенностей обучения будущих киноисториков, теоретиков, критиков и практиков кино.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет.

Дисциплина «Основы кинодраматургии» является одной из главных в цикле основ кинематографического мастерства.

В ходе изучения дисциплины даётся представление о структуре и процессе создания киносценария, о стадиях его производственной разработки, о роли и значении кинодраматургии, сценария и сценариста в кинопроцессе.

Лекционные курсы и практические занятия составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных дисциплин.

Осуществление программы курса «Основы кинодраматургии» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

Дисциплина «Основы кинодраматургии» относится к базовым дисциплинам, её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 семестре.

Автор: преподаватель М.А. Кулиджанова

Б1.О.12 .02 ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ

Курс «Основы кинорежиссуры» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 55.05.05 «Киноведение» и является обязательной дисциплиной в рамках базовой части.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 4 курса (8 семестр).

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия, что позволяет студентам в дальнейшем анализировать состояние игрового и неигрового кино и телевидения и принимать правильные решения на поставленные задачи.

Цель дисциплины сформировать фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры, о наиболее важных для эволюции киноискусства фигурах и их фильмах, сформировать взгляд на профессиональные навыки режиссеров.

Лекции, семинары развивают общий культурный уровень студентов, знакомят их с

основными этапами развития режиссуры кино и телевидения, эволюции теории режиссуры, дают представление об их внутренних законах и специфике работы режиссера в кино и на ТВ.

Особое внимание в работе со студентами уделяется основным тенденциям режиссуры и эволюции теории режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс. Дают общетеоретические знания в области режиссерского мастерства.

Рассматривая возникновение, развитие и взаимовлияние идей и художественных направлений в мировом кино, студентами исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка.

Занятия по дисциплине «Основы кинорежиссуры» включает в себя:

1. Цикл лекций по режиссуре игрового кино- и телефильма;
- общая теория и практика режиссуры;
2. Семинары по режиссуре.
3. Видео- и кинопросмотры.

Весь комплекс обучения направлен на воспитание высококвалифицированного профессионала в области кино и телевидения.

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Дисциплина изучается во 2 семестре.

ФОРМА КОНТРОЛЯ:

Текущий контроль знаний по дисциплине: проверка знаний студента по итогам лекций и практических занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 8 семестре. Зачет носит стандартную процедуру, по выбору преподавателя (устно, реферативно, практическое задание).

Авторы:

Профессор, заведующий кафедрой режиссуры игрового кино Хотиненко В.И.

Профессор, доктор искусствоведения Утилова Н.И.

Б1.О.12 .02 ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

Целью освоения дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» является формирования навыков самостоятельного анализа изобразительного решения кинематографического произведения, понимания изобразительной стилистики кинооператорского мастерства, а задачей - освоения понятий и составляющих профессии кинооператора в рамках обучения данной дисциплины.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Содержание дисциплины:

Тематическое содержание дисциплины предусматривает изучение исторического аспекта операторского искусства; разбор изобразительного решения фильма; сравнительный анализ изобразительной стилистики разных произведений и авторских почерков в различных жанрах; анализ составляющих, творческих приемов и изобразительных особенностей кинематографических произведений.

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 6-ого семестра, входит в основы кинематографического мастерства.

Б1.О.12 .03 ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Целями освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» являются:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуального произведения;
- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино;

- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности.
- ознакомить студентов с современными технологиями и методиками звукового решения фильма, изучив весь процесс производства звукового фильма с точки зрения работы над звуком – от сценария, режиссерской разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Содержание дисциплины:

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;
- знать основные этапы развития кинофонографии;
- знать возможности многоканальных звуковых форматов;
- иметь понятие о звукозрительном образе, звукозрительном контрапункте;
- уметь работать со звуковой партитурой;
- понимать роль музыки в кинематографе;
- понимать роль звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения звукорежиссера и оператора в процессе подготовительного и съемочного периода.

Дисциплина «Звуковое решение фильма» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 6-ого семестра.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий. Навыки мышления звукозрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковыми компонентами (речью, музыкой, шумами, атмосферами) – основа профессионализма будущих кинематографистов.

Б1.О.12 .04 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Рабочая программа дисциплины(модуля) «Изобразительное решение фильма» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от 23.08.2017 г. по специальности «Киноведение» с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к обязательной части ОПОП, блоку дисциплин ОКМ (основы кинематографического мастерства) и изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киновед», в течение 4-семестра.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 4-ом семестре.

Цель дисциплины «Изобразительное решение фильма» дать студентам четкие понятия об основополагающих проблемах, характеризующих искусство художественного кинематографа и особенностях процесса, в котором оно создается. Только после этого можно будет начать освоение конкретной области творчества;

- дать представление об эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней.
- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино;
- познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России;
- представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино.

Задачи дисциплины:

Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования

Анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма предполагает практические занятия, а также кино - и видеопросмотры.

Автор: старший преподаватель, Пангилинан Г.И.

Б1.О.13 ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО

Целями освоения студентами дисциплины «Фильмопроизводство», являются - получение знаний, развитие умений и навыков, которые позволят студентам овладеть специфическими технологиями производства фильмов, различных видов и жанров.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

3 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Содержание дисциплины.

Основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теория и практика организации производства аудиовизуальной продукции;

особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

технология планирования ресурсов;

комплексы выполняемых работ на всех этапах производства АВП;

технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;

организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы;

функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;

организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания АВП на высоком художественном и профессиональном уровне.

Дисциплина «Фильмопроизводство» относится к обязательной части ОПОП, её изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Автор: Богун А.И.

Б1.О.14 КИНОВЕДЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Б1.О.14.01 ВВЕДЕНИЕ В КИНОВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины «Введение в киноведение» является формирование представления о будущей профессии, выбранной студентами и круге профессиональных задач, встающих перед киноведами различных профилей. Соответственно в образовательной системе подготовки специалиста этот предмет является ознакомительным, несущим в себе элементы других основных дисциплин, позволяющий дать студенту общую картину его будущей профессиональной деятельности и подготовить его к изучению профильных предметов.

Задача курса «Введение в киноведение» дать студентам первоначальное систематическое изложение основных теоретических понятий и проблем как самого кинематографа, так и киноведческой науки с целью последующего освоения профилирующих дисциплин (история кино, кинокритика, теоретический анализ фильма, история теорий кино, социология кино и т.д.). Дисциплина дает представление о мировом кинопроцессе, его некоторых тенденциях, школах и направлениях.

Лекции знакомят студентов с основными этапами эволюции кинематографа, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания, помогают учащимся выработать собственное представление об эволюции теории кино, его внутренних законах и специфике, а также о социальной роли киноискусства и его месте в жизни общества.

Данный курс носит лекционно-практический характер, воспитывающий у студентов навыки организации научного труда и качественного усвоения основного теоретического терминологического аппарата, необходимого для занятий по всем дисциплинам киноведческого модуля.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен.

Содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Введение в киноведение» студенты получают представление о месте и роли кино в жизни общества на разных этапах его истории, о специфике кино как искусства, его синтетической природе, о выразительных средствах и коллективном характере кинотворчества, о проблемах взаимодействия кино с другими видами искусства, о его взаимосвязи с телевидением и видео, о различных творческих методах и стилях киноискусства. Также они узнают о предмете и методах киноведческого анализа, основных разделах киноведения, об актуальных проблемах и задачах кино и киноведческой науки на современном этапе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- иметь представление о месте и роли кино в жизни общества на разных этапах его истории, о специфике кино как искусства, его синтетической природе, о выразительных средствах и коллективном характере кинотворчества, о проблемах взаимодействия кино с другими видами искусства, о его взаимосвязи с телевидением и видео, о различных творческих методах и стилях киноискусства;

- знать о предмете и методах киноведческого анализа, об основных разделах киноведения, об актуальных проблемах и задачах кино и киноведческой науки на современном этапе

2. Уметь:

- воспринимать и анализировать экранные тексты как в контексте мирового киноискусства, так и в контексте общей истории искусств.

3. Владеть:

- навыками киноведческого анализа текста;
- основными терминами киноведческой науки.

Введение в киноведение относится к киноведческому модулю разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 семестре.

Автор: Нина Александровна Дымшиц, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Б1.О.14.02 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

Цель дисциплины - дать детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании

стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 35 зачетных единиц, 1260 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - курсовая работа, экзамен.

Содержание дисциплины:

История отечественного кино включает два раздела. В первом (1896-1919) рассматривается развитие кино в дореволюционной России и вплоть до национализации отрасли советской властью. Во втором освещается процесс формирования советского многонационального кино - до первых лет 21 века.

Досоветская кинематография делится на три основных периода: до начала собственного производства фильмов (1896-1907), от первого русского игрового фильма до начала Первой мировой войны (1908-1914) и период (1914-1919) бурного роста российского кино до момента его национализации советской властью,

Советский этап также делится на несколько периодов. На первом, основном, складывались структуры управления кинематографом. Осваивались наиболее актуальные жанры (1919-1921): агитфильм, экранизации, эпические и массовые действия, открывается первая государственная киношкола. Второй период (1922-1930) в самом начале (1922-1924) осваивает популярные жанры. Затем, с приходом молодых энтузиастов-новаторов (1925-1930) наступает расцвет кино как искусства на основе изобразительно-монтажного художественного образа.

Третий период (1930-1940) на раннем -этапе (1931-1934) осваивает звук, изменяет образную структуру, формирует звукозрительную выразительность экрана («Чапаев»). В то же время испытывает сложности сведения проблем творчества к единому методу соцреализма, жесткость тематического планирования, нарастание тенденций утверждения культа личности Сталина. Четвёртый период (1941-1945) характеризуется требованиями военного времени. К концу его намечается вытеснение плакатной публицистичности общечеловеческими ценностями в авторской трактовке событий («Радуга», «Нашествие»). Пятый период (1946-1952) время малокартинья, ужесточения методов руководства отраслью кино приобретает признаки глубочайшего системного кризиса.

Шестой период (50-60-е) - время относительной либерализации: на первый план выдвигаются положительные тенденции оздоровления искусства экрана.

Седьмой период (70-е и первая половина 80-х) проявляет застойные явления. Вплоть до перестройки и 5-го съезда СК СССР не снижается идеологический диктат.

С начала 90-х и по настоящее время кинематограф находится в состоянии определения новых путей. Отказываясь от традиций национального экрана и обратившись к освоению западных, американских моделей, отечественный экран продолжает катастрофически терять зрителя, пытается найти способы выхода из кризиса. Данная периодизация лежит в основе курса «История отечественного кино», читаемого во ВГИКе. Она принята также и в других учебных и научно-исследовательских учреждениях, описана в учебниках, учебных пособиях, в многочисленных трудах по истории кино.

Дисциплина «История отечественного кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», с 1 по 9 семестр.

Авторы: Безенкова Мария Викторовна, кандидат искусствоведения доцент; Зайцева Лидия Алексеевна, доктор искусствоведения, профессор; Золотухина Алла Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор; Исаева Клара Михайловна, кандидат искусствоведения, доцент; Ключева Людмила Борисовна, доктор искусствоведения, доцент; Марусенков Вячеслав Валентинович, кандидат искусствоведения; Медведев Армен Николаевич, кандидат искусствоведения, профессор.

Б1.О.14.03 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

Цель дисциплины - дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 35 зачетных единиц, 1260 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – курсовая работа, экзамен.

Содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины «История зарубежного кино» студенты должны получить:

Знания

- основных периодов истории и развития мирового киноискусства;
- основных художественных направлений в зарубежном кинематографе;
- особенностей творчества ведущих мастеров кино;

Умения

самостоятельно проанализировать замысел автора фильма, его идею, особенности драматургии и изобразительного решения, место произведения в современном кинематографическом процессе и особенности режиссерской стилистики.

Помимо лекций, семинаров и курсовых работ программа предусматривает индивидуальные занятия ведущего курса педагога с каждым из студентов группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения. В индивидуальные занятия входит подробный разбор письменных работ, помощь в подготовке докладов, проверка прочитанного материала и т. д. Существенное значение для практического освоения предмета имеют курсовые работы, обсуждаемые на семинарах. На семинарах проводятся также дискуссии и доклады как по основным проблемам истории кино, течениям и направлениям киноискусства, так и по творчеству крупнейших мастеров и по отдельным фильмам.

«История отечественного кино» относится к киноведческому модулю разделу ОПОП, её изучение осуществляется с 1 по 9 семестр.

Авторы: Звегинцева Ирина Анатольевна, доктор искусствоведения, зав. кафедрой; Разлогов Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, профессор; Рейзен Ольга Кирилловна, доктор искусствоведения, профессор; Турицын Валерий Николаевич, кандидат искусствоведения, доцент; Утилова Наталья Ивановна, доктор искусствоведения, доцент; Яковлева Татьяна Витальевна кандидат искусствоведения, доцент.

Б1.О.14.04 ТЕОРИЯ КИНО

Цели:

- изучение сущностных принципов и основных закономерностей искусства кино, его видов и жанров.
- введение в научный аппарат теории кино.
- разъяснение содержания понятий, категорий, терминов теории кино и их эволюции.
- ознакомление с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе.
- введение в проблематику методов исследования, поиска путей и техник анализа произведений искусства.

- обсуждение комплекса проблем современной теории кино и современного художественного кинопроцесса.

Задачи:

- овладение категориальным инструментарием, а также с основными концепциями классической теории кино.
- ознакомление с современным состоянием теоретической мысли.
- выработка механизмов ориентации в современном теоретическом и художественном пространстве, способности адекватно реагировать на новые данные и представления, а также прогнозировать те или иные тенденции кинопроцесса.
- развитие и стимулирование у студентов навыков научно-исследовательской работы.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Дисциплина «Теория кино» относится к базовым дисциплинам киноведческого модуля раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

Дисциплина ориентирована на повышение теоретических и практических знаний и навыков при подготовке специалистов в области киноведения и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин.

Дисциплина «Теория кино» прежде всего, рассматривает вопросы, относящиеся к онтологии кино: что есть природа кино? Каковы существенные закономерности этого искусства? Каковы пути и перспективы развития искусства кино?

В рамках дисциплины «Теория кино» исследуются эстетические параметры экранной образности, виды и жанры этого искусства, а также особенности коммуникативного аспекта искусства кино.

В задачу дисциплины входит ознакомление с актуальными теоретическими концепциями, введение в научный аппарат теории кино, знакомство с содержанием и эволюцией понятий, категорий и терминов, выработка механизмов ориентации в теоретическом и художественном пространстве.

В рамках дисциплины «Теория кино» изучаются наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившиеся в мировом кинематографе в их исторической последовательности, начиная с домонтажных теорий (опыт ранней кинофеноменологии) и заканчивая периодом становления семиотического подхода в изучении киноискусства.

Дисциплина «Теория кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение» в течение 3 – 4 семестров.

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать

- специфику кино как искусства, его основные закономерности
- выразительные средства кино
- виды и жанры искусства кино, пути и методы его развития
- научный аппарат теории кино: содержания понятий, категорий, терминов теории кино и их эволюции
- наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившиеся в мировом кинематографе
- основы научно – исследовательской работы

Уметь

- пользоваться категориальным аппаратом теории кино, а также основными концепциями классической теории кино
- ориентироваться в историческом и современном теоретическом и художественном пространстве
- адекватно реагировать на новые данные и представления
- прогнозировать те или иные тенденции кинопроцесса

- владеть методами исследовательской работы

Автор: Людмила Борисовна Ключева, доктор искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Б1.О.14.05 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НЕИГРОВОГО КИНО

Курс «История и теория неигрового кино» входит в число профилирующих предметов, формирующих базовые знания специалиста в области киноведения. Она ставит своей целью широкое ознакомление студентов с проблемами теории и истории развития документального и научного кинематографа, как отечественного, так и мирового, а также создание навыков анализа и исследования художественной ткани произведений неигрового кино.

Изучение теоретической части курса происходит на лекциях, просмотрных семинарах, теоретических семинарах. Современное развитие экранных форм неигрового кино, появление все новых «носителей» экранной информации и художественных посланий требуют постоянного обновления лекционного материала как современного, так и исторического.

Особое значение для грамотного усвоения экранного материала студентами имеют просмотрные семинары, во время которых студент получает квалифицированный акцентный комментарий педагога по поводу наиболее важных элементов экранного языка изучаемого произведения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 зачетных единицы, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - курсовая работа, экзамен.

Изучение истории и теории неигровых форм кино, телевидения и других видов искусства тесно связано с другими профилирующими предметами: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», а также «Теория кино» и «Кинокритика». Курс дает основополагающую базу в знании и понимании истории и теории самостоятельных направлений в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами, прививает навыки анализа и научно-теоретического исследования в области специфического художественного языка данных видов искусства.

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать:

1. специфику неигровых видов кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации;
2. основные периоды истории и развития отечественного и мирового неигрового кино;
3. основные элементы экранного языка неигрового кино в исторической динамике и современной панораме художественных направлений в кино;
4. особенности творчества ведущих мастеров этого направления кино;

Уметь:

5. самостоятельно проанализировать и выразить в научном исследовании и рецензионном анализе замысел автора неигрового фильма, его идею, принципы запечатления материала, особенности драматургии и изобразительного решения, место произведения в современном кинематографическом процессе и особенности стилового решения.
6. создать и разработать оригинальную научно-историческую концепцию развития данного вида кино, свободно оперировать исторической фактографией, понимать суть художественного развития экранного документа и его современных форм и написать литературно-критическое произведение, обладающее

самостоятельностью и внятностью рассуждений, а также выразительностью литературного языка.

Дисциплина «История и теория неигрового кино» изучается студентами киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение» в течение 5 - 7 семестров. Авторы: Галина Семеновна Прожико, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения; Мария Викторовна Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент

Б1.О.14.06 МАСТЕРСТВО КИНОКРИТИКИ

Цели освоения дисциплины

Освоение дисциплины способствует подготовке квалифицированных киноведов и кинокритиков широкого профиля, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для работы по специальности в кинематографе и на телевидении, в печати, в научно-исследовательских институтах, лабораториях, учебных заведениях и других учреждениях и организациях, по характеру своей деятельности связанных с экранной культурой (кинематограф, ТВ, видеокино).

В соответствии с целевой установкой дисциплины в задачи занятий входит: формирование самостоятельного творческого мышления будущих кинокритиков; выработка объективных научных критериев оценки художественных явлений, приобретение практических навыков искусствоведческого анализа и других видов критической деятельности; совершенствование профессионального мастерства.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 34 зачетных единицы, 1224 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой, экзамен.

Содержание дисциплины:

В ходе занятий студенты ориентируются на четкое выявление и всестороннюю аргументированную оценку идейного содержания и художественных особенностей произведения — с учетом соответствия замысла реальному творческому результату, характеризующему конкретный вклад каждого из создателей фильма, их гражданские, нравственные и эстетические позиции.

Содержание занятий должно быть тесно связано с текущей кинематографической жизнью. Студенты должны хорошо знать прокатный репертуар, систематически знакомиться с материалами по кино, публикуемыми в специализированных изданиях (журналы «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Киносценарии», другие киноиздания, включая электронные и сетевые). Большое значение придается изучению литературы по киноведению и кинокритике.

В итоге обучения будущий критик должен уверенно владеть всеми основными видами и жанрами критических работ (на материале игрового, документального, научно-популярного, мультипликационного и учебного кино) - от рекламного анонса до аналитического обзора, проблемной статьи - и умело варьировал их форму (объем, композицию, лексику и т.д.) в зависимости от специфических требований различных изданий. В результате изучения дисциплины «Мастерство кинокритики» студенты должны получить:

Знания

- специфики кинокритики как вида профессиональной творческой деятельности;
- места и роли кинокритики в кинематографическом процессе;
- основных периодов истории кинокритики;
- основных жанров и видов кинокритики;
- особенностей творчества ведущих мастеров кинокритики и специфики кинокритических изданий;

Умения

- самостоятельно проанализировать замысел автора фильма, его идею, аудио-визуальное решение, стиль, особенности драматургии и режиссуры, специфику исполнительской манеры актеров, место произведения в современном кинематографическом процессе.
- Кинокритик должен в совершенстве овладеть навыками своей профессии.

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении кинематографического наследия, текущего кинопроцесса, киноведческой литературы и кинокритики, а также общепрофессиональных дисциплин киноискусства.

Дисциплина «Мастерство кинокритики» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 1-9 семестров.

Авторы: Дымшиц Нина Александровна, кандидат искусствоведения, доцент; Москвина Татьяна Викторовна, доцент; Прожико Галина Семеновна, доктор искусствоведения, профессор; Рейзен Ольга Кирилловна, доктор искусствоведения, профессор; Торопыгина Марина Юрьевна, кандидат искусствоведения, ст. преподаватель.

Б1.О.14.07 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ

Цель дисциплины «История и теория анимации» - формирование системных знаний в области истории и теории аниматографа, эволюции основных направлений, стилей и течений, смены школ; приобретение умений и навыков в области анализа произведений анимации; получение представлений и знаний о теории аниматологии, знакомство с творчеством выдающихся мастеров мировой анимации; понимание значимости наследия мировой анимации для современной художественной практики. Полученные знания при изучении истории и теории мировой анимации и современных аудиовизуальных практик студенты могут умело применять на практике во время занятия по мастерству и изобразительному решению фильма, а так же при создании собственных экранных работ и в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «История и теория анимации»:

- изучить основы и пути развития ведущих мировых аниматографий, основные направления в анимации и их эволюцию, сформировать художественное мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- дать понятие принципов формирования современной концепции видения,
- сформировать представление о процессе формирования художественного образа в произведениях аудиовизуального искусства, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- дать глубокие теоретические знания и сформулировать научное мировоззрение и аналитическое мышление в области аудиовизуальных искусств;
- выработать навыки анализа экранных произведений и умение применять различные методологии на практике;
- дать знание и понимание о художественных и структурных особенностях композиционного и образного решения любого аудиовизуального продукта (произведения);
- привить умение применять те или иные методики анализа к любому аудиовизуальному продукту (произведению);
- познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного анимационного искусства
- дать представления о современных и инновационных формах и направлениях в аудиовизуальном искусстве, новых его арт-практиках.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Курс «История и теория анимации» включает лекции по истории и теории мировой анимации, просмотры и разборы экранных работ, семинары и коллоквиумы.

Просмотр и анализ экранных произведений происходит параллельно с изучением лекционного курса, в котором рассматриваются основные этапы становления и эволюции мировой анимации и современные экранные арт-практики.

Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания, процессе подготовки к семинарам. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами и экранными произведениями.

Развиваемое на занятиях по истории искусства анимации творческое мышление, система эстетических взглядов, методики анализа экранных произведений, знания анимационных технологий и форм производства - все это помогает в овладении профессиональными навыками.

Дисциплина «История и теория анимации» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 9-ого семестра.

Курс «История и теория анимации» для специальности «Киноведение» играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов. Дисциплина «История и теория анимации» тесно связана с такими дисциплинами, как «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория неигрового кино кино», «История телевидения», изучение которых непосредственно связано со знаниями, получаемыми студентами в ходе ее освоения. При этом все положения дисциплины «История и теория анимации» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами в системе профессионального образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки анализа произведений аудиовизуальной культуры, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов.

Автор: Кривуля Наталья Геннадьевна, доктор искусствоведения, доцент

Б1.О.14.08 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «История и теория телевидения» является необходимость формирования у студентов исследовательских и прикладных навыков в области понимания роли телевидения в контексте истории XX-XXI века. Курс направлен на изучение мирового телевизионного процесса, основных тенденций его развития, школ и направлений, представлений о наиболее важных для эволюции телевидения фигурах, их телепередачах и телефильмах. Важным аспектом в изучении дисциплины является понимание основных функций телевидения в системе средств массовой коммуникации и особенность воздействия телевидения на зрителя.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины:

1. Лекции по основным вопросам теории и истории развития неигрового кино и телевидения.
2. Просмотровые семинары.
3. Творческие встречи с мастерами – теле-режиссерами.
4. Групповые семинары, посвященные обсуждению проблем теории и творческой практики телевидения.

Дисциплина «История и теория телевидения» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 9-ого семестра.

Автор: Наталья Ивановна Утилова, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения

Б1.О.14.09 СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КИНОИСКУССТВА»

Цель освоения дисциплины: отразить теоретические подходы, организационно-управленческие аспекты и актуальные прикладные вопросы культурной политики государства, а также сформировать у студентов целостное представление по ключевым вопросам организации и реализации данной политики и привить навыки проектного мышления, в том числе и при выборе форм и методов управления социально-культурными структурами и процессами в рыночных условиях.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины:

Курс предполагает внеаудиторный и аудиторный виды работ. Изучаются теоретические концепции, описывающие различные аспекты и направления культурной политики государства; формируются аналитические навыки проведения диагностики внешней и внутренней среды с целью разработки концепции культурной политики, основанной на определенных ценностно-смысловых основаниях, соответствующих определенному типу государства;

Изучаются базовые основания культурной политики: вопросы целеполагания и стратегирования; согласования интересов субъектов; выявления объектов и ресурсов для практического осуществления культурной политики;

изучить правовые и экономические механизмы реализации культурной политики и их эволюцию под влиянием современных социокультурных изменений;

Дисциплина «Современный кинопроцесс и государственное регулирование в области киноискусства» изучается студентами в течение 4-ого семестра.

Автор: Кирилл Эмильевич Разлогов, доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом разработки и апробации методик кинопросвещения

Б1.О.14.10 СЕМИНАР СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

Цель дисциплины: дисциплина «Семинар современного отечественного фильма» прежде всего, рассматривает вопросы, относящиеся к современному отечественному кинопроцессу.

В задачу дисциплины входит ознакомление с актуальными концепциями, знакомство с содержанием, эволюцией ориентации в современном кинопространстве.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 зачетных единицы, 432 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет, экзамен.

Содержание дисциплины:

В рамках дисциплины «Семинар современного отечественного фильма» исследуются эстетические параметры экранной образности, виды и жанры этого искусства, а также особенности коммуникативного аспекта искусства кино.

Курс «Семинар современного отечественного фильма» предполагает внеаудиторный и аудиторный виды работ. Практические занятия включают в учебные просмотры, есть индивидуальные занятия. Учебные просмотры знакомят студентов с наиболее значительными и характерными произведениями зарубежного кино. Просмотры предваряются вступительным словом педагога. Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении теоретических дисциплин киноискусства, практических навыков обучаемой специальности и общепрофессиональных дисциплин.

Автор: Армен Николаевич Медведев, кандидат искусствоведения, профессор кафедры киноведения

Б1.О.15 МОДУЛЬ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Б1.О.15.01 РЕДАКТИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ И ФИЛЬМА

Дисциплина «Редактирование сценария и фильма» занимает существенное место в подготовке киноведов. Данная дисциплина дает возможность киноведущему на практике освоить азы профессии киноредактора, чтобы в дальнейшем успешно работать в системе кино- и телепроизводства.

Редактор в современном кинопроцессе вовлечен в кинопроизводство на всех его этапах, начиная с поиска или утверждения идеи будущего фильма до выхода картины на экран. Редактор наряду с продюсером и режиссером отвечает за художественный уровень кино- и телефильмов. Он работает и над сценарием (включая выбор сценариста и работу с ним, кастинг, собственно редактирование), и на съемочной площадке, и в монтажной. Работа редактора заключается в том, чтобы оригинальная идея была воплощена в оригинальный литературный сценарий, который, в свою очередь, станет качественным режиссерским сценарием, а потом, в процессе монтажа, – качественным фильмом, который будет правильно спозиционирован для зрителя.

Очень часто функционал редактора на студии совпадает с функционалом креативного продюсера. Работая в тесном и слаженном кинематографическом коллективе, редактор должен обладать коммуникативными навыками, широким кругозором и уметь находить яркие и неожиданные темы для будущих кинофильмов, знать и понимать кинематограф во всех его проявлениях, ориентироваться в киноотрасли: производство, прокат, фестивальная деятельность. Аргументированно доносить свою точку зрения до авторского коллектива и быть готовым к нестандартным решениям, из которых и состоит творческий процесс.

Цель дисциплины – в формате совместной практической работы познакомить студентов с функционалом редактора на киностудии, основных этапах работы редактора на кино- и телепроекте. Обучить навыкам «редакторского» чтения заявок и сценариев различных жанров и форматов, предполагающего как вынесение критических замечаний, так и продуктивных предложений по представленному материалу для достижения наилучшего результата. Обучить навыкам написания заключений различных форматов.

В процессе освоения дисциплины у студентов должен воспитываться творческий подход ко всем элементам редакторской работы, постоянное стремление к совершенствованию художественного произведения, высокая требовательность к содержанию и форме сценария и фильма.

Задачи курса:

- обучить студентов с основным принципам редактирования сценария и фильма как одной из наиболее вероятных форм работы киноведа-профессионала;
- закрепить полученные знания в процессе семинарских занятий по курсу (анализ заявок и сценариев, отснятого материала, готового фильма, составление заключений, подготовка проекта к питчингу, анализ «редакционного портфеля» киностудии или кинокомпании).

Дисциплина «Редактирование сценария и фильма» относится к базовым дисциплинам модуля творческо-производственной подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

Студент, завершивший изучение данного курса должен:

1. Знать:

- основы кинодраматургии;
- основные этапы работы над фильмом;
- права и обязанности редактора в работе над фильмом.
- историю мирового кинематографа и современный кинопроцесс.

2. Уметь:

- осуществлять детальный анализ структуры и компонентов драматургического текста;
- видеть и обосновывать прокатный потенциал или его отсутствие у идеи/ сценарной заявки;
- подготовить проект (идея/сценарий/готовый фильм) для презентации /питчинга.

3. Владеть:

- навыками профессионального комплексного анализа и подходами к исследованию кинотекста, перспективностью аналитического мышления;
- навыками написания презентационной документации к проекту на разных стадиях его производства;
- навыками написания заключения на сценарий /фильм на разных этапах его производства
- навыками доказательно выносить свои критические замечания по сценарию и фильму на разных стадиях его производства и аргументированно предлагать варианты для поиска лучшего решения по тому или иному творческому вопросу.

Практические занятия дисциплины позволяют трансформировать в личный профессиональный опыт знания, полученные на курсах: «Введение в киноведение», «Фильмоведение», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство кинокритики», «Основы драматургии».

Автор: Светлана Александровна Смагина, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения, ст. научный сотрудник НИИ киноискусства

Б1.О.15.02 РЕДАКТОР-МЕНЕДЖЕР НЕИГРОВОГО КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНОПРОКАТА

Предлагаемый курс «Редактор-менеджер неигрового кино, телевидения и проката» ставит перед собой целью практически подготовить студентов по специальности «Киноведение» к дистрибьюторской работе в сфере современного кинопроката, редакторской работе над произведениями неигрового кино и телевидения, к редакторской и продюсерской работе в сфере телевидения и на кинофестивалях.

Специфика современного развития кинопроцесса в России предполагает активное включение выпускников киноведческого факультета в структуру кинобизнеса и телевизионной редакторской и продюсерской деятельности. Организация и деятельность на кинофестивалях также является неотъемлемой возможностью для реализации профессиональных навыков выпускников киноведческого отделения. Данная дисциплина реализует практическое объединение производства, продвижения и проката всех видов аудиовизуального контента. В курсе помимо специфических проблем редакторской работы над документальными и познавательными фильмами и передачами включены элементы менеджерской и рекламной деятельности, что в наибольшей степени свойственно современному телепроизводству, сфере кинопроката и организаторской деятельности в области кинофестивального движения.

Данный курс носит преимущественно практический характер, воспитывающий у студентов прикладные навыки работы в рамках производства, продвижения, проката, закупочной и продюсерской деятельности по всем видам аудиовизуального контента, а также прокатной и фестивальной деятельности.

Будучи профилирующим практическим курсом в специализированной подготовке киноведов, она ставит своей целью широкое ознакомление студентов с менеджерской работой в кинотеатре и в кинотеатральной дистрибуции, знакомит с закупками и продажами аудиовизуального контента, с проблемами реальной деятельности редактора при производстве документального и научного кино, специфической деятельности редактора и продюсера в системе телевидения, организационной деятельности в подготовке кинофестивалей и иных общественных акций, связанных с кино. Второй составляющей курса является создание у студентов практических навыков росписи фильмов внутри кинотеатрального расписания, практики составления дистрибуционного соглашения, положения о кинофестивале, профессионального анализа литературных заявок, сценариев и других форм внутрипроизводственной документации, принципов работы с авторами и другими членами съемочной группы, а также с коллегами внутри системы телевидения, проката, фестивальных команд и т.д.

Курс видит своей задачей:

- создать у будущих киноведов уверенные навыки поведения в различных производственных ситуациях,
- способность грамотно и профессионально писать тексты заключений на сценарии,
- выступать на редакционных советах,
- вести переговоры с авторами,
- умение формировать тематический план студии, телевизионной редакции, программу показа в кинотеатрах,
- умение продвигать новые фильмы, используя современные методики и возможности,
- вести переговоры о закупке и продаже аудиовизуального контента,
- создать навыки написания требуемых производственных текстов: от заключения на заявку до пресс-релизов кинопремьер и текстов к фестивальному каталогу.

Особое значение для грамотного усвоения экранного материала студентами имеют просмотровые семинары, во время которых студент получает квалифицированный акцентный комментарий педагога по поводу наиболее важных элементов экранного языка изучаемого произведения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Дисциплина «Редактор-менеджер неигрового кино, телевидения и проката» относится к базовым дисциплинам модуля творческо-производственной подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах.

Данный курс носит лекционно-практический характер, воспитывающий у студентов навыки организации научного труда и качественного усвоения основного теоретического терминологического аппарата, необходимого для занятий по курсам «Мастерство кинокритики», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория неигрового кино».

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- методику составления деловых текстов по кинопрокату и аудиовизуальной дистрибуции,
- программирование времени кинотеатра и телевизионных редакций,
- принципы составления программы кинофестиваля,
- принципы творческой дискуссии в рамках обсуждения заявки, литературного сценария документального телевизионного или научно-популярного фильма.
- навыки поведения в различных производственных ситуациях;

2. Уметь:

- расписывать фильмы внутри кинотеатральной сетки,

- географически позиционировать кинотеатр и его контент в рамках отдельно взятого района или города,
- грамотно и профессионально писать тексты заключений на сценарии;
- выступать на редакционных советах,
- вести переговоры с авторами,
- формировать тематический план студии, телевизионной редакции, программу показа в телевизионной сетке вещания,
- умение продвигать новые фильмы, используя современные методики и возможности

3. Владеть:

- навыками написания требуемых производственных текстов: от заключения на заявку до пресс-релизов кинопремьер, договор о передаче авторских прав и текстов к фестивальному каталогу.

Автор: Мария Викторовна Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Б1.О.15.03 ФИЛЬМОВЕДЕНИЕ

Курс "Фильмоведение" ставит перед собой целью познакомить студентов киноведческого отделения с основной терминологией науки "фильмоведение" и "киноведение", сформировать научный терминологический аппарат, используя общеконтекстуальные элементы искусствоведения и культурологии; научить студента работать с различными материалами по фильмам и персоналиям (аннотированный каталог, био-, фильмографическая карточки, монтажный лист), дать представление о работе с архивными материалами, в том числе, с киноплёнкой, различными магнитными и цифровыми носителями информации, сетью Интернет.

Дисциплина позволяет студентам свободно оперировать основными терминами фильмоведения и киноведения, грамотно использовать их в своих текстах и исследованиях. Студенты получают практические навыки работы на монтажном столе в монтажном цехе, в тон-студии на Учебной студии ВГИК, кабинетах отечественного и зарубежного кино, библиотеке и фильмотеке ВГИКа, а в случаях производственной необходимости, в научных подразделениях Научно-исследовательского института киноискусства, Библиотеки по киноискусству им. С.М. Эйзенштейна, Госфильмофонда РФ, НИКФИ под руководством преподавателя кафедры киноведения.

Курс видит своей задачей:

- формирование четкого понятийного и научного терминологического аппарата у студентов;
- получение студентами определенного объема знаний в области фильмоведения;
- формирование навыков профессионального использования терминов в области киноведения;
- приобретение студентами практических навыков научной обработки и восстановления фильмов;
- освоение студентами основных приемов в области организации научного труда;
- освоение студентами принципов использования в научной и творческой работе персонального компьютера;
- получение студентами системных знаний о работе в информационной сети Internet.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Дисциплина «Фильмоведение» относится к дисциплинам модуля творческо-производственной подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 семестре.

Данный курс носит лекционно-практический характер, воспитывающий у студентов навыки организации научного труда и качественного усвоения основного теоретического терминологического аппарата, необходимого для занятий по курсам "Мастерство

кинокритики", "История отечественного кино", "История зарубежного кино", «Теория кино», «Архивное дело».

Курс знакомит с азами науки «фильмоведение», подготавливает терминологический аппарат студентов, формирует у них четкое понимание основных понятий и определений киноведения. Студенты получают знания о процессе кинопроизводства, работе с архивными материалами, учатся самостоятельно организовывать научный процесс, используя все виды исследовательских работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

иметь представление о фильмоведении как науке, о процессе кинопроизводства в целом и всех его составных частях;

знать основные термины фильмоведения и киноведения, основы работы с различными видами киноматериалов;

2. Уметь:

уметь самостоятельно оформить любые материалы по фильму, включая монтажные листы, библиографические карточки, аннотированные указатели;

уметь использовать научные термины в любых видах аналитических и критических материалов;

3. Владеть:

владеть терминологическим аппаратом и общеконтекстуальными положениями искусствоведения и киноведения;

владеть навыками организации научного труда, освоения пространства сети Internet.

Автор: Мария Викторовна Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Б1.О.15.04 КОМПОЗИЦИЯ И МОНТАЖ

Курс «Композиция и монтаж изображения» ставит перед собой цель предоставить исчерпывающий объем знаний в области композиции и монтажа изображения с тем, чтобы у студентов выработалось умение корректного и детального анализа композиции и монтажа изображения фильмов.

Семинарская форма дисциплины позволяет сформировать у студентов практические навыки ведения научных дискуссий, воспитывает в них точность и адекватность киноведческого подхода в работе с киноматериалом.

Дисциплина дает возможность студентам свободно оперировать киноведческими и искусствоведческими терминами, включать их в свой понятийный аппарат. Развивает аналитические способности студентов в интерпретации кинотекстов через детальный разбор композиции и монтажа изображения, включая их в общий контекст фильма.

Задача курса – раскрытие взаимосвязи между содержательной и изобразительной формами экранного произведения, режиссёрским замыслом фильма и его визуальным воплощением посредством анализа композиции и монтажа изображения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Дисциплина «Композиция и монтаж» относится к базовым дисциплинам модуля творческо-производственной подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 5 курсе в 9 семестре.

Практические занятия дисциплины позволяют сформировать у студентов практические навыки ведения научных дискуссий, воспитывает в них точность и адекватность киноведческого подхода в работе с киноматериалом, закрепляет и позволяет трансформировать в личный профессиональный опыт знания, полученные на курсах «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория

неигрового кино», «Мастерство кинокритики», «Теория кино», «Структурный анализ фильма».

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- виды монтажа и элементы композиции, составляющие систему художественных средств выразительности кинопроизведения;

- основные труды по монтажу и композиции изображения кино.

2. Уметь:

- осуществлять детальный анализ композиции и монтажа изображения фильма;

- использовать анализ киноизображения для убедительной интерпретации фильма;

3. Владеть:

- навыками профессионального комплексного анализа и подходами к исследованию кинематографа, перспективностью аналитического мышления;

- основополагающими концепциями, знаменующими главные вехи в эволюции экранной культуры.

По окончании изучения дисциплины «Композиция и монтаж изображения» обучающийся должен:

- иметь представление об основных трудах по монтажу и композиции изображения;
- знать основные вехи эволюции монтажной системы выразительности и основы композиции изображения;
- владеть навыками детального анализа монтажа и композиции изображения фильма;
- уметь самостоятельно анализировать и интерпретировать кинопроизведение исходя из полученных знаний и навыков.

Дисциплина ориентирована на консолидацию полученных знаний на курсах «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство кинокритики», «История и теория неигрового кино», «Теория кино», «Структурный анализ фильма» в практический опыт детального анализа композиции и монтажа изображения и дальнейшей интерпретации содержательной и изобразительной составляющей фильма. Формирует дискуссионные навыки у студентов. Повышает гуманитарную составляющую образования, базирующемся на общепрофессиональных дисциплинах, таких как философия, эстетика, история изобразительного искусства и др.

Автор: Светлана Александровна Смагина, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения, ст. научный сотрудник НИИ киноискусства

Б1.О.15.05 ВИДЕОПРАКТИКУМ

Цель дисциплины - дать представление о характере и видах профессиональной деятельности киноведа на телевидении, ознакомить со спецификой кинопоказа, привить практические навыки в обращении с аппаратурой и в использовании компьютерных программ нелинейного монтажа.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Содержание дисциплины:

Значение «Видеопрактикума» выходит далеко за рамки первоначальной задачи ознакомления с работой киноведа в условиях образовательного телеканала, жанрами и эстетическими возможностями экранной продукции на материале истории кино. В ходе «Видеопрактикума» студенты не только заняты конкретным анализом чужих работ, но и получают шанс испробовать собственные силы в разработке концепции, драматургии и видеоряда реальной программы. При этом необходимость изучения материала, подбора

фотографий, цитат, фрагментов и их монтажного объединения дает возможность проявить творческий потенциал учащегося.

Дисциплина ориентирована на повышение теоретических и практических знаний и навыков при подготовке специалистов в области киноведения и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин.

Изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 7-ого семестра.

Автор: Наталья Ивановна Утилова, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры киноведения

Б1.О.15.06 ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Цель дисциплины – дать представление о понятии, процессе и функциях литературного редактирования и основ издательского дела, основных функциях литературного редактора, основах анализа и правки различных видов и жанров литературного текста, требованиях к композиции авторского материала, стилистических особенностях различных текстов и приемах их редактирования.

Киновед использует возможности литературного редактирования для решения самых разнообразных задач как эстетического, так и прикладного плана. Синтетическая природа кинематографа, литературный образ и текст как первооснова кинематографического произведения, диапазон прямо и косвенно связанных с киноискусством литературных текстов определяют необходимость изучения теории и методики литературного редактирования в целях информационного обеспечения функционирования кино в обществе.

Дисциплина «Литературное редактирование и издательское дело» способствует системному подходу в формировании профессиональных умений и навыков киноведов, не только вводит в круг основополагающих эстетических понятий с помощью анализа литературных стилей, но и дает возможность осознать специфику базовых жанров литературных текстов, составляющих профессиональный инструментарий киноведа, освоить на практике методику анализа материала, исправления нормативно-стилевых ошибок, виды редакторской правки.

Дисциплина «Литературное редактирование и издательское дело» относится к базовым дисциплинам модуля творческо-производственной подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 4 и 5 курсах в 8 и 9 семестрах.

Практические занятия дисциплины позволяют трансформировать в личный профессиональный опыт знания, полученные на курсах «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория неигрового кино», «Мастерство кинокритики», «Теория кино», «Структурный анализ фильма», «Редактирование сценария и фильма», «Композиция и монтаж».

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении литературного наследия и общепрофессиональных дисциплин.

Автор: Марина Юрьевна Торопыгина, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения

Б1.О.16 АРХИВНОЕ ДЕЛО

Целью курса является ознакомление студентов киноведческого факультета со спецификой работы в киноархивах и овладение первичными навыками работы с кинофильмами. Необходимо ознакомить студентов с проблематикой исторической, технологической, классификаторской и отчасти правовой для понимания уникальных особенностей работы в киноархивах. Это нужно знать как будущему архивисту, так и любому исследователю,

разыскивающему в архиве необходимый фильм или хроникальный материал. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Курс строится из двух частей: теоретической (лекции) и практической (работа с фильмами и научно-справочным аппаратом). Каждая лекция влечет за собою практическую работу студентов (как коллективную, так и индивидуальную) по освоенной теме. Таким образом, теоретическая и практическая часть предлагаемого курса делятся примерно в равных пропорциях. Вопросы к зачету основаны на материале прочитанных лекций и предлагаемой им литературы.

Дисциплина «Архивное дело» относится к базовым дисциплинам модуля педагогической подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется в 8 семестре.

Б1.О.17 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Рабочая программа дисциплины(модуля) «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от 23.08.2018 г. по специальности «Киноведение» с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 7-ом семестре.

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики.

Изучение дисциплины направлено на создание у студентов системы знаний о политике государства в сфере культуры, включающей теоретические, методологические и правовые её основания. Кроме того, курс предполагает ознакомление с организацией управления в сфере культуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также участие в ней различных общественных организаций и объединений. Рабочей программой предусмотрено рассмотрение наиболее актуальных и проблемных вопросов современной социокультурной ситуации.

Освоение курса «Основы культурной политики Российской Федерации» научит студентов самостоятельно анализировать нормативные акты и стратегии в сфере культуры, что обеспечит в дальнейшем их компетентное использование в профессиональной деятельности.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия, теория и история культуры, ряд специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, специальных дисциплин.

Дисциплина «Основы культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП и изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киновед», в течение 7-го семестра.

Автор: Цибизова Л.А.- кандидат философских наук, доцент

Б1.О.18 Правоведение

Дисциплина «Правоведение» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области хозяйственного и трудового права, осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа в области правоприменения, научиться

обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения.

Цель курса:

Освоение студентами дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у них профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения правовых проблем в области производства аудиовизуальной продукции. Данная дисциплина призвана сформировать правовое мышление и навыки поведения субъектов права в рыночной экономике.

Задачи курса:

Научить студентов обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения;

соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации и защищать свои права и законные интересы;

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

изучить актуальные проблемы теории и практики применения законодательства, регулирующего различные аспекты деятельности продюсера в Российской Федерации;

усвоить сущность основных положений, принципов и норм современного гражданского права Российской Федерации, регулирующего отношения в области кино- и телепроизводства;

формировать у студентов профессиональное правосознание;

формировать навыки высококвалифицированного специалиста в области организации кинопроизводства путем изучения, в частности, сравнительно-правовых подходов к анализу норм права с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности;

демонстрировать интеллектуальное стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой деятельности;

преподавать основы правового регулирования продюсерской деятельности и смежных с ним вспомогательных дисциплин в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификаций и переподготовки специалистов, способствовать развитию у учащихся самостоятельности, независимого от преподавателя мнения, способности к самообучению на протяжении всей творческой карьеры, сознательного и адекватного отношения к профессиональной деятельности, воспитанию правосознания и художественного вкуса.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- теорию и практику хозяйственного и трудового права в области кино и телевидения;
- современное состояние охраны интеллектуальной собственности в аудиовизуальной сфере, особенности ее правового регулирования;
- механизмы государственного регулирования и государственной поддержки кинематографии и телевидения.

Уметь:

давать квалифицированную правовую оценку творческим проектам;

анализировать и решать организационно-правовые задачи в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса производства;

определять правомерные способы эффективного продвижения готового фильма потребителю с учетом норм права;

представлять результаты собственных исследований в форме выступления, доклада, эссе;

использовать систему знаний о формах и направлениях развития права, оперировать основными категориями и понятиями;

Владеть:

методами правового анализа авторских, предпринимательских и трудовых договоров. основными приемами анализа данных о состоянии действующего законодательства; Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: Авторское право.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Дисциплина «Правоведение» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 3 и 4 семестров.

Автор: Звезгинцева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук

Б1.О.19 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Дисциплина «Теория литературы» относится к обязательной части ОПОП ВО (Б1.О.19), ее изучение осуществляется на 1 курсе во 2 семестре.

Данная дисциплина, имея в качестве предмета фундаментальные свойства художественной словесности, вместе с тем тесно связана и неизменно опирается на данные смежных дисциплин: лингвистики и семиотики, эстетики, искусствоведения, наконец, философии. Литературная жизнь является частью исторического процесса, поэтому для науки о литературе необходимы также данные культурологии, социологии, истории общественной мысли и религиозного сознания. Будучи причастна самым глубинам существования человека, художественная литература побуждает ее аналитиков обращаться к основам научной психологии, антропологии и персонологии (учения о личности). Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

Цель дисциплины – сформировать у студентов понятийный и аналитический аппарат, которым можно было бы пользоваться не только для анализа собственно литературных текстов, а также драматургической основы произведений аудиовизуальных искусств.

Задачи дисциплины:

усвоить основные понятия-термины данной дисциплины;

получить необходимые навыки в такой области поэтики, как теория интерпретации литературных произведений;

овладеть приемами анализа конкретного текста;

получить представление о разных методических подходах к анализу текста;

иметь представление о законах движения литературы в историческом времени (теория литературного процесса).

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Автор: кандидат филологических наук, доцент Москвина Е. В.

Б1.О.20 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты должны обучиться теоретическими и практическим навыкам, необходимым для решения проблем, связанных с поведением и действиями в период режима чрезвычайной ситуации.

Задачи освоения дисциплины: подготовка обучающихся к созданию комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха, идентификации негативных воздействий среды, реализации мер защиты человека и среды от негативных воздействий, прогнозированию развития и оценки последствий ЧС, принятию решений для устранения последствий ЧС.

Обучающийся должен знать предмет и задачи дисциплины, основные понятия и категории, место безопасности жизнедеятельности в практической деятельности и реальной жизни человека; понимать роль БЖД в развитии человека и подготовке специалиста; иметь мотивационно-ценностное отношение с установкой на безопасный

стиль жизни; владеть навыками применения различных знаний и умений в повседневной жизни, направленных на защиту жизни и здоровья в условиях опасной и чрезвычайной ситуаций.

Основной целью учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Безопасность жизнедеятельности является областью научно-практической деятельности, направленной на изучение закономерностей возникновения опасностей, их свойств, последствий влияния на человека, основ защиты его здоровья и жизни.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовым дисциплинам модуля педагогической подготовки раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 семестре.

Б1.О.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цели освоения дисциплины «Физическая культура» - развить целостную личность, гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать готовность полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, самопостроении необходимой социально-культурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом образовательного пространства ВУЗа.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Содержание дисциплины:

Обучающийся должен знать предмет и задачи физической культуры, этапы ее развития, основные понятия и категории физической культуры, место физической культуры в контексте культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни; понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; иметь мотивационно-ценностное отношение к физической культуре с установкой на здоровый стиль жизни; владеет навыками применения различных физических упражнений в повседневной жизни, направленными на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание и др.

В рамках учебного курса физической культуры предусмотрены спортивные соревнования как между учебными группами, так и между факультетами в рамках ежегодной Спартакиады на Кубок ректора и в период оздоровительной кампании на базе спортивно-студенческого лагеря.

Дисциплина «Физическая культура» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», с 1 по 4 семестр.

Б1.О.22 МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ КИНООБРАЗОВАНИЯ»

В результате изучения дисциплины «*Методики и технологии кинообразования*» студенты должны получить:

Знания

- специфики кинопедагогики и кинообразования;
- основных периодов истории развития отечественной кинопедагогики и аналогичных моделей зарубежного медиаобразования;
- ведущих художественно-творческих направлений в кинопедагогике;

- основных методик и технологий кинообразования.

Умения

- владеть материалом кинопедагогики, уметь планировать анализ и обсуждение фильма, самостоятельно составлять программы по направлениям кино- и медиаобразования;
- определять место и роль кино в постинформационном обществе;
- в совершенстве владеть методиками кинообразования;
- уметь использовать на практике базовые технологии кинообразования.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Дисциплина «Методики и технологии кинообразования» относится к обязательной части ОПОП, её изучение осуществляется на 5 курсе в 9 семестре.

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин.

Автор: Елена Анатольевна Бондаренко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б1.В.01 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЭКРАНИЗАЦИИ

Курс «История и теория экранизаций» ставит перед собой цель предоставить исчерпывающий объем знаний в области произведений экранного искусства, имеющих в своей основе литературные источники с тем, чтобы у студентов выработалось умение корректного и детального анализа фильмов-экранизаций.

Задача курса - раскрытие взаимосвязи между содержательной и изобразительной формами экранного произведения, режиссёрским замыслом фильма и его визуальным воплощением посредством анализа литературной образности и ее экранного воплощения. Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - курсовая работа, зачет с оценкой.

Содержание дисциплины:

Семинарская форма дисциплины позволяет сформировать у студентов практические навыки ведения научных дискуссий, воспитывает в них точность и адекватность киноведческого подхода в работе с киноматериалом, закрепляет и позволяет трансформировать в личный профессиональный опыт знания, полученные на курсах «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство кинокритики», «Структурный анализ фильма», «Теория кино», «Редактирование сценария и фильма», «История и теория телевидения».

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать:

- историю возникновения и стадии развития киновоплощений литературных произведений;
- основные научные труды по интерпретации сюжетов, тем и образов литературы средствами экрана;

2. Уметь:

- осуществлять детальный анализ литературного источника и кинотекста на его основе;
- использовать анализ киноизображения для убедительной интерпретации фильма;

3. Владеть:

- навыками профессионального комплексного анализа и подходами к исследованию кинематографа, перспективностью аналитического мышления;
- основополагающими концепциями, знаменующими главные вехи в эволюции экранной культуры.

По окончании изучения дисциплины «История и теория экранизации» обучающийся должен:

- иметь представление об основных трудах по воплощению литературного источника средствами экрана;
- знать основные вехи развития экранизаций в контексте истории кинематографа и развития системы киновыразительности;
- владеть навыками детального анализа литературного и кинематографического текста;
- уметь самостоятельно анализировать и интерпретировать кинопроизведение исходя из полученных знаний и навыков.

Дисциплина «История и теория экранизаций» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 3-4 семестров.

Автор: Вячеслав Валентинович Марусенков, кандидат искусствоведения, декан сценарно-киноведческого факультета

Б1.В.02 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА

Данный курс ставит перед собой задачу ввести обучающихся в круг проблем современной аналитической работы с фильмом и, прежде всего, ознакомить с техниками и механизмами анализа, разработанными в рамках структурно-семиотического метода. Семиотический анализ фильма, по мнению ряда ведущих теоретиков кино является неперенным и чрезвычайно важным этапом в творческой работе вообще и в обучении кинематографическим профессиям в частности. Задача такого подхода – понимание «как работает фильм», как текст производит смыслы и воздействует на аудиторию, каковы его языковые стратегии и смыслопорождающие процедуры. Лишь освоив семиотический уровень кинотекста, можно переходить к любым другим аспектам изучения произведений экранного искусства. Речь идет о необходимости обучению профилированной работе с самим текстом. Это не выбор одного подхода в ущерб другим, но настойчивая попытка указать на необходимость искать, обосновывать и апробировать различные техники анализа, которые позволили бы войти в смысловой объем кинотекста, ту «бесконечно подвижную метафору», которой, по словам Р. Барта и является художественное произведение.

Данный курс ставит перед собой задачу ввести обучающихся в круг проблем современной семиотики, не только объясняя специальную терминологию, но, прежде всего, предоставляя возможность ознакомиться с теми концепциями, теми предлагаемыми структуралистами моделями анализа, где эта терминология применялась и, что очень важно – открывает возможность апробировать эти модели на практике.

Дисциплина «Структурный анализ фильма» отражает общее направление развития семиотики - движение от структурализма к постструктурализму. Именно эта логика и определяет структурный стержень всего курса.

Кроме структурно – семиотических подходов данный курс исследует и апробирует опыт дискурсивного анализа, техники интертекстуального подхода, особенности деконструкции или «текстового» анализа, а также – дает представление о герменевтическом, феноменологическом, психосемиологическом и других подходах.

Задача дисциплины - заложить основы аналитической работы, помочь студентам выработать механизмы ориентации в современном художественном и теоретическом пространстве, способность адекватно реагировать на новые данные и новые представления.

Кино развивается, порождая новые модели, новые стратегии использования киноязыка. Важнейшая задача дисциплины состоит не только в том, чтобы познакомить студентов с уже существующими методами анализа, но и в том, чтобы стимулировать творческий ресурс, желание и потребность не стоять на месте, но двигаться вперед, открывая новые горизонты работы с художественным произведением.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 зачетных единицы, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой, экзамен.

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать

- сущностные принципы и закономерности искусства кино
- современные методы, аналитический инструментарий и подход к анализу фильма
- уровень развития современной семиотики, герменевтики, феноменологии, других методов
- основы аналитической работы

Уметь

- пользоваться техниками и стратегиями анализа фильма:
 - а) техниками анализа стилевой концепции фильма
 - в) техниками «дискурс – анализа»
 - б) техниками анализа структурно – семиотического метода
 - г) техниками интертекстуального подхода

- д) техниками деконструкции
- е) техниками герменевтического анализа
- е) техниками феноменологического анализа
- ж) другими техниками

- ориентироваться в художественном пространстве мирового кино, а также свободно ориентироваться в современной теоретической, художественной и культурной ситуации
Владеть

Дисциплина «Структурный анализ фильма» относится к вариативной части раздела ОПОП, её изучение осуществляется на 3, 4 и 5 курсе с 6 по 9 семестр.

Дисциплина ориентирована на повышение теоретических и практических знаний и навыков при подготовке специалистов в области киноведения и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин.

Автор: Людмила Борисовна Ключева, доктор искусствоведения, доцент

Б1.В.03 СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Курс «Современная отечественная и зарубежная литература» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. Это продолжение и углубление курса «История зарубежной литературы», являющегося составной частью истории мировой культуры, актуальность которого определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки конца XX-XXI века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей современных литературных школ и направлений, творчеством отдельных авторов;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Автор: кандидат филологических наук, доцент Михайлова Т. В.

Б1.В.04 АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цель курса: освоение студентами дисциплины «Авторское право»; формирование у них профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения правовых проблем. Данная дисциплина призвана сформировать правовое мышление и навыки поведения субъектов права в рыночной экономике.

Задачи курса: научить студентов обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения;

соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино - и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации и защищать свои права и законные интересы;

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

изучить актуальные проблемы теории и практики применения законодательства, регулирующего различные аспекты деятельности продюсера в Российской Федерации; усвоить сущность основных положений, принципов и норм современного гражданского права Российской Федерации, регулирующего отношения в области кино- и телепроизводства;

формировать у студентов профессиональное правосознание;

формировать навыки высококвалифицированного специалиста в области организации кинопроизводства путем изучения, в частности, сравнительно-правовых подходов к анализу норм права с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности;

демонстрировать интеллектуальное стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой деятельности.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - *зачет*.

Содержание дисциплины:

Дисциплина «Авторское право» содержит основы теоретических и методологических правовых знаний, относится к разделу профессиональных дисциплин ОПОП. Она изучает особенности правового регулирования взаимоотношений правообладателей и пользователей объектов авторского права и смежных с авторским прав, что позволяет обеспечить эффективную работу организаций кинематографии и телевидения, а также призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области права, осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Дисциплина «Авторское право» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 9-ого семестра.

Автор: Звегинцева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1)

Б1.В.ДВ.01.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Главная цель «Культурологии» - научить студентов понимать феномен культуры, различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры, основных культурологических концепциях, определить специфические особенности и основные проблемы современной культуры, ее отношение к культурным традициям, аспекты модернизации культуры, выявить соотношение культуры и цивилизации. Историю культуры можно рассматривать как историю становления отдельной личности, проходящей разные возрастные периоды, различные состояния жизни. И тогда изучение предмета становится процессом самопознания и духовного самоопределения. Изучая данную дисциплину, студент имеет возможность познакомиться с различными духовными образцами, постичь смысл и различие мировой, общечеловеческой и национальной культур, обрести представление о личностной и массовой культуре. И в конечном итоге, сознательно включиться в процесс интеграции мирового опыта для развития собственной личности. Предмет «Культурология» имеет не только познавательное значение, но и высокий нравственный смысл.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

1 зачетные единицы, 36 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет.

Дисциплина «Культурология» изучает историю и философию культуры, антропологию культуры, определения культуры, типологии культуры, соотношение культуры и природы, роль мифа в формировании культурной традиции, великие цивилизации

древности, классические культуры Древнего мира (античная, Древний Китай, Древняя Индия) как культуру образца, этапы развития европейской классической культуры, современность как тип культуры, взаимодействие цивилизационных и культурных процессов.

Изучение дисциплины «Культурология» осуществляется на первом курсе во 2-м семестре.

Авторы: Пондопуло Г.К., доктор философских наук, профессор, Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Б1.В.ДВ.01.02 ОБРАЗЫ СОВРЕМЕННОГО КИНОИСКУССТВА

Цели освоения дисциплины «Образы современного киноискусства» придать освоению истории и теории культуры диалогический характер, создать условия, в которых бы постижение данного предмета носило активный характер и студент активно включался бы в процесс обсуждения важнейших проблем культуры.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Содержание дисциплины:

Культура современного человека рождается из разных традиций и культур: национальной и мировой, элитарной и массовой, религиозной и светской, западной и восточной, научной и художественной и т.д. Современный человек живет в сложнейшем поле самых разнообразных образов и текстов культуры. Кинематограф с момента своего рождения актуализирует все достижения человеческой культуры, предоставляя зрителю возможность осваивать бесконечное пространство культуры. Он является своего рода органом памяти и транслятором традиций человечества. Одной из важнейших задач курса является изучение интерпретации образов культуры средствами кинематографа, преломления смыслов культуры в киноискусстве и в массовом кинематографе.

Главная задача курса – научить учащихся воспринимать кинематограф как феномен культуры, ориентироваться в современном социокультурном пространстве, оценивать аудиовизуальную продукцию в контексте социокультурной динамики, дать навыки культурологического анализа фильма.

Дисциплина «Образы современного киноискусства» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 2-ого семестра.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по русской и зарубежной истории, литературе, мировой художественной культуре, обществоведению, полученных в школе, а также на знаниях по философии, культурологии, истории России, истории отечественного и зарубежного игрового и неигрового кинематографа, полученных на первом и втором курсах университета. Данная дисциплина способствует освоению студентом таких дисциплин, как эстетика, история отечественного кино, история зарубежного кино, кинокритика. Данная дисциплина необходима для выбора темы диплома, помогает выработать методологию исследования.

Б1.В.ДВ.01.03 АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде.

Задачи дисциплины:

- подготовка ассистентов-стажеров, вооруженных знанием основных норм и принципов здорового образа жизни, направления профилактики психологически обусловленных профессиональных заболеваний;

- освоение и профессиональное использование навыков принятия решений, направленных на предупреждение угроз нарушениям здоровья и навыков психической саморегуляции здоровья;
- выработка готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками общения с людьми, психологическими и информационными подходами к ним.

Дисциплина «Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования» относится к разделу ОПОП по выбору, её изучение осуществляется на 1 курсе и играет важную роль в профессиональной подготовке студентов-киноведов, обеспечивая их подготовку. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.

Рабочая программа адаптационной дисциплины разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа адаптационной дисциплины разработана в отношении обучающихся, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические и психосоматические нарушения сочетанного генеза.

Автор: к. искусствоведения, доцент Косенкова Н.Г.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 КОНТЕКСТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Цель дисциплины – дать детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Предмет «Контекст зарубежного кинематографического процесса» является практической дисциплиной, которая ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

Контекст зарубежного кинематографического процесса включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств.

Дисциплина «Контекст зарубежного кинематографического процесса» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 2-ого семестра.

Автор: Татьяна Фазыловна Турсунова, преподаватель

Б1.В.ДВ.02.02 КОНТЕКСТ ЗАРУБЕЖНОГО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Предмет «Контекст зарубежного кинематографического процесса» является практической дисциплиной, которая ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства. «Контекст зарубежного кинематографического процесса» включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств.

Дисциплина «Контекст зарубежного кинематографического процесса» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 2-ого семестра.

Автор: Татьяна Фазыловна Турсунова, преподаватель

Б1.В.ДВ.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Целью физического воспитания студентов института является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

- Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.
- Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физкультурой.
- Овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.
- Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.
- Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

В институте элективные курсы по физической культуре представлены как учебные дисциплины и важнейший элемент целостного развития личности, являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента. Свои образовательные и развивающие функции элективные курсы по физической культуре осуществляют в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности.

Они тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры жизненно необходимых психических качеств и черт личности.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единицы, 328 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет.

Элективные курсы по физической культуре у студентов сценарно-киноведческого факультета, обучающихся по специальности Киноведение, с 1 по 6 семестр.

Автор: старший преподаватель кафедры Коварский А.Г.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 ПРАКТИКУМ ПО СТРУКТУРНОМУ АНАЛИЗУ ФИЛЬМА

Цели освоения дисциплины: студенты должны научиться применять наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившиеся в мировом кинематографе в последние годы.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины:

Дисциплина закладывает практические навыки аналитической работы, помочь студентам выработать механизмы ориентации в современном художественном и теоретическом пространстве, способности адекватно реагировать на новые данные и новые представления. Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении теоретического киноведческого наследия, в частности, опыта теории кино, и общепрофессиональных дисциплин, таких как философия, эстетика, психология.

Дисциплина «Практикум по структурному анализу фильма» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности Киноведение, в течение 7-ого семестра.

Автор: Людмила Борисовна Ключева, доктор искусствоведения, доцент

Б1.В.ДВ.04.02 ПРАКТИКУМ ПО ВЛИЯНИЮ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ИСКУССТВЕ

Постмодернизм есть факт мировой художественной жизни, в значительной мере определивший все художественные процессы и оказавший огромное влияние на современное искусство, в том числе – и на ситуацию в кино.

Одна из безусловных заслуг постмодернизма есть мощное обновление языка искусства и языка кинематографа в частности, обогащение его новыми контркоммуникативными стратегиями, новыми приемами и фигурами речи. Постмодернизм изначально направлен на разрушение стереотипов восприятия через введение механизмов коммуникативной затруднённости, блокирующих линейное «прочтение», опирающееся на привычные понятийные механизмы, в основе которых лежит жесткая повествовательная логика. Постмодернизм обрел себя в радикальном эклектизме, принципиальной дискретности, фрагментарности повествования, коллажном письме. Важнейшим структурообразующим принципом постмодернистского текста признан уход от однозначных трактовок.

Амбивалентность и непрозрачность становятся языковой нормой постмодернистского письма. Структура постмодернистского текста вообще и постмодернистского фильма, в частности, вызвала прорывы за пределы стереотипного мышления. Это касается и мировоззренческих представлений, связанных с обрушением жестких фиксированных картин мироустройства, их рефреймингом и движением в сторону мировоззренческой открытости и плюрализма, создающих условия для приятия новых миров.

Новые условия коммуникации, порождаемые постмодернистским дискурсом, вызвали и активизацию положений зрителя за счет введения дискомфортных режимов восприятия. В отдельных случаях можно говорить о демонтаже системы зрительских ожиданий (фильмы М. Ханеке, Л. фон Триера, А. Сокурова, А. Германа и др.) о восприятии в режиме перманентного поиска: поиска кодов, интертекстуальных источников, смысловых соответствий, о восприятии в режиме активных коррекций, направленных на снятие неработающих стереотипов.

Типичная постмодернистская ситуация есть ситуация зрительского противоборства с языком текста, связанная с разрушением устойчивых стереотипов восприятия и предполагающая новые неизвестные условия коммуникации.

Задача дисциплины -

- помочь студентам выработать механизмы ориентации в современном художественном и теоретическом пространстве,
- дать представление о постмодернизме как:
 - а) общеэстетическом феномене культуры,
 - б) явлении философии,
 - в) явлении искусства и, в частности, киноискусства,
 - г) направлении современной критики
- ознакомить с основными концепциями постмодернизма и его трактовками
- ввести в терминологический инструментарий постмодернизма
- дать представление об основных фазах развития постмодернистского феномена и его связи с постструктуралистской философией
- выявить специфические особенности постмодернистского мироощущения
- выявить наиболее существенные признаки постмодернистской эстетики
- выявить доминирующие художественные установки, приемы и средства выразительности постмодернистского «письма»
- ознакомить, обосновать и апробировать на практике те или иные стратегии работы с постмодернизмом фильмом

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать:

основные концепции постмодернизма

иметь представление о постмодернизме как:

- а) общеэстетическом феномене культуры,
- б) явлении философии,
- в) явлении искусства и, в частности, киноискусства,
- г) направлении современной критики

Уметь:

- выявлять специфические особенности постмодернистского мироощущения
- выявлять наиболее существенные признаки постмодернистской эстетики
- структурообразующие принципы того или иного постмодернистского текста
- выявлять доминирующие художественные установки, приемы и средства выразительности постмодернистского «письма»
- внятно анализировать логику режиссуры того или иного фильма и концептуальную обусловленность языковых стратегий

Владеть:

терминологическим инструментарием постмодернизма

техниками анализа постмодернистского текста (фильма)

Дисциплина «Практикум по влиянию постмодернизма в искусстве» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности Киноведение, в течение 7-ого семестра.

Автор: Людмила Борисовна Ключева, доктор искусствоведения, доцент

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.05.01 СЕМИНАР СОВРЕМЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО ФИЛЬМА

Цель дисциплины - ознакомить с актуальными концепциями, знакомство с содержанием, эволюцией, тенденциями современного зарубежного кинематографа, показать темы и вопросы, волнующие деятелей кино в разных странах, показать дебютантов и мэтров на современном этапе, в целом сориентировать в современном зарубежном кинопространстве.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Курс «Семинар современного зарубежного фильма» предполагает внеаудиторный и аудиторный виды работ.

Учебные просмотры знакомят студентов с наиболее значительными и характерными произведениями современного зарубежного кино. Просмотры предваряются вступительным словом педагога.

Дисциплина «Семинар современного зарубежного фильма» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», в течение 7-8 семестра.

Автор: Евгения Ильинична Тирдатова, доцент кафедры киноведения

Б1.В.ДВ.05.02 ПРАКТИКУМ СОВРЕМЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО ФИЛЬМА

Цель дисциплины: дисциплина «Практикум современного зарубежного фильма» прежде всего, рассматривает вопросы, относящиеся к современному зарубежному кинопроцессу.

В задачу дисциплины входит ознакомление с актуальными концепциями, знакомство с содержанием, эволюцией ориентации в современном кинопространстве.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

Содержание дисциплины:

В рамках дисциплины «Практикум современного зарубежного фильма» исследуются эстетические параметры экранной образности, виды и жанры этого искусства, а также особенности коммуникативного аспекта искусства кино.

Дисциплина «Практикум современного зарубежного фильма» дает практические навыки для анализа современного зарубежного кинематографа. Практические занятия по дисциплине «Практикум современного зарубежного фильма» включают в себя семинарские занятия, и учебные просмотры. На семинарских занятиях закрепляется пройденный материал. Учебные просмотры знакомят студентов с наиболее значительными и характерными произведениями зарубежного кино. Просмотры предваряются вступительным словом педагога.

Дисциплина «Семинар современного отечественного фильма» изучается студентами по специальности «Киноведение» в 7-8 семестрах.

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении теоретических дисциплин киноискусства, практических навыков обучаемой специальности и общепрофессиональных дисциплин.

Автор: Евгения Ильинична Тирдатова, старший преподаватель

БЛОК 2. ПРАКТИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б2.О.01(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Цель производственной практики студентов состоит:

- главным образом в овладении определенной профессиональной деятельностью и методами ее совершенствования;
- расширить и углубить приобретённые знания и умения в области специальных дисциплин; повысить уровень профессионального мастерства;
- освоить редакционно-издательские методы и приёмы работы с текстом.

Задачами производственной практики являются систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных по дисциплинам специализации;

приобретение практических навыков работы, ознакомление с формами и методами работы, текущими документами, изучение опыта работы предприятия, приобретение навыков анализировать информацию, планировать организационные мероприятия, самостоятельно определять пути и формы решения. В течение прохождения производственной практики студент должен работать в качестве редактора на различных предприятиях (киностудия, телевизионный канал, редакция журнала). Перед студентами-практикантами стоят следующие задачи:

- знать назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционно-издательского процесса;
- сущность редакторского анализа и методы редакторской работы над авторским оригиналом и подготовки издательского оригинала;
- формы и методы работы редактора на всех этапах редакционно-издательского процесса, начиная с изучения читательского спроса (потребностей) и завершая распространением издания;
- уметь организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к выпуску;
- непосредственно выполнять редакторские операции и действия на всех этапах редакционно-издательского процесса;
- владеть навыками редакторского анализа;
- методами редактирования авторского оригинала и подготовки издания к печати;
- взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, занятыми в редакционно-издательском процессе.

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- способен в качестве редактора, эксперта, консультанта участвовать в процессе создания кинематографической и другой аудиовизуальной продукции, использовать для достижения художественных целей знания в области аудиовизуальных технологий и технических средств экранного творчества;
- способен активно содействовать творческой реализации программ и проектов различных жанров и направлений в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры;
- способен к работе в многонациональном коллективе;
- способен в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам;
- способен в составе творческо-производственных коллективов осуществлять поиск оптимальных творческих решений на основе новейших технических средств и аудиовизуальных технологий для достижения художественных результатов;
- способен участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в области экранной культуры и искусства, участвовать в междисциплинарных исследованиях социально-культурной сферы и социально-культурной среды, в том числе зрительской аудитории;
- способен ориентироваться в текущем художественном, в том числе в аудиовизуальном процессе, в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах кино и других видов экранных искусств;
- способен вести работу с создателями аудиовизуального произведения – обладателями авторских и смежных прав, осуществлять подготовку авторских договоров, ведение их учета и контроля выполнения договорных обязательств;

- способен осуществлять авторскую журналистскую и критическую деятельность в средствах массовой информации в форме статей, книг, интернет-текстов, аналитических телепрограмм.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 зачетных единиц, 432 часов.

Содержание дисциплины:

Производственная практика проводится:

- в коллективах, осуществляющих производство кино- и телефильмов, а также связанных с этим процессом организациях аудиовизуальной сферы;
- в организациях средств массовой информации разного уровня и направлений, освещающих проблемы аудиовизуальной культуры.
- в музеях, архивах, хранилищах, где содержатся актуальные для киноведения материалы.

Типы производственной практики – редакционная, творческо-производственная

Место и время проведения производственной практики - киностудия, телевизионная студия, редакция журнала (июнь-июль)

Студенты сценарно-киноведческого факультета, обучающиеся по специальности «Киноведение», проходят производственную практику в 1, 4, 6 и 8 семестрах.

Производственная практика проводится на киностудиях и телевизионных каналах, в редакциях журналов. Производственная практика является логическим продолжением как общегуманитарных, так и профессиональных дисциплин, изучаемых студентом в вузе. Практика дает возможность студенту на практике применить те знания, которые он получил в курсе теоретического обучения по дисциплинам: «Мастерство кинокритики», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория неигрового кино», «Теория кино», «Редактирование сценария и фильма», «Редактор-менеджер неигрового кино, телевидения и проката», «Литературное редактирование и издательское дело».

Входные знания обучающего должны соответствовать понимаю следующих процессов:

- описания структуры редакторского отдела; обозначить его функциональное значение в структуре предприятия;
- уметь проанализировать видо-типологические характеристики изданий (проектов), выпускаемых издательством (студией);
- быть знакомым с функциональными обязанностями редактора;
- изучить этапы работы редактора над проектом;
- понимать особенности редакционно-издательской подготовки издания (требования к содержанию, аппарат издания и выходные сведения, оформление, иллюстрации, языково-стилистические особенности).

Автор: Владимир Вячеславович Виноградов, доктор искусствоведения, доцент

Б2.О.02(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Цель преддипломной практики: сбор и анализ материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы; закрепление теоретических знаний и практических навыков самостоятельной работы.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 20 зачетных единиц, 720 часов.

Содержание дисциплины:

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом на предприятиях любых организационно-правовых форм и в структурных подразделениях ВГИК.

Содержание преддипломной практики определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 55.05.05 Киноведение с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она

проводится. Место практики для каждого студента зависит от специфики и характера выполняемой работы. Тема ВКР по специальности «Киноведение» должна соответствовать как минимум одному из направлений в области:

- изучения истории российского и зарубежного киноискусства;
- исследования проблем взаимодействия кино с литературой, живописью, музыкой и другими видами художественного творчества;
- исследования эстетических и социокультурных аспектов киноискусства в разрезе его отдельных видов (игровой, документальный, анимационный кинематограф) и жанров;
- изучения эволюции киноязыка и выразительных средств киноискусства;
- исследования в области истории, теории и методологии киноведения и кинокритики;
- изучения художественной и производственной специфики отдельных кинематографических профессий и специальностей (режиссура, сценарное и операторское мастерство, мастерство актера и художника-постановщика и т.д.);
- источниковедческих исследований в сфере экранных искусств, создания, систематизации и исследования специализированных баз данных, научных архивов и коллекций;
- изучения опыта, разработки концепций и методик проведения фестивалей, конкурсов и других подобных мероприятий в сфере экранного искусства;
- фундаментальных и прикладных социологических исследований в сфере киноискусства, разработки специализированных программ, вопросников и анкет для изучения зрительской аудитории экранных произведений, выявления зрительских предпочтений и интересов;
- разработки научных рекомендаций по формированию текущего кинорепертуара, а также долгосрочной государственной политики в сфере киноискусства;
- исследования в области новых условий производства и проката фильмов;
- теоретических и методологических основы обеспечения качества создаваемого произведения на базе новых технологий; анализа и оценки эффективности экранных произведений и изучения социальных, политических и психологических аспектов их воздействия на общество;
- формирования новых направлений в создании экранной продукции;
- методики и практических рекомендации творческим и техническим работникам в освоении новых технологий при создании экранных произведений;
- исследования особенностей развития общенациональных и региональных творческо-производственных структур (творческих объединений, киностудий, телеканалов) с учетом специфики, территориального расположения, национальных традиций, творческих концепций и школ, анализ творческо-технического обеспечения процесса создания экранных произведений;
- исследования воздействия экранных произведений на зрителя в решении политических, социальных и межнациональных конфликтов;
- исследования состояния и перспектив развития телевидения как базы для создания экранных произведений в международной сети коммуникаций;
- методологических и методических исследований оценки современных экранных произведений с учетом возможностей информационных каналов, входящих в единое информационное поле Российской Федерации;
- формирования теоретических и методических основ создания кино-, видео- и телепродукции.

Студенты сценарно-киноведческого факультета, обучающиеся по специальности «Киноведение», проходят преддипломную практику в 10-ом семестре.

Преддипломная практика студентов проходит в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и является завершающим этапом обучения.

Автор: Владимир Вячеславович Виноградов, доктор искусствоведения, доцент

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Ознакомительная практика

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных студентами первого курса в процессе изучения дисциплин гуманитарного профиля.

Задачами учебной практики являются:

- приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов профессионального характера;
- определение отраслевой специфики деятельности различных учреждений культуры, куда входит ознакомление с работой киностудий, их структурой и функциями, театров, их репертуарным планированием, исполнительским составом и пр.;
- представление о внешних связях учреждений культуры;
- получить представление об описании учреждений культуры как системы.

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: умение пользоваться архивными фондами (каталогами, картотекой, фильмотечными материалами и пр.)

Благодаря этой практике формируются у учащегося следующие компетенции:

- способность к самостоятельной работе в различных условиях, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять свое научное мировоззрение;
- способность организовывать и проводить работу архивных учреждений в сфере кинематографии и других экранных искусств, в т.ч. взаимодействовать с зарубежными архивами.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа.

Учебная практика проводится в кабинетах и лабораториях вуза, в музеях как общего, так и аудиовизуального профиля, в форме ознакомления с работой киностудий, их структурой и функциями, театров, их репертуарным планированием, исполнительским составом, других учреждений культуры.

Формы проведения учебной практики архивная, музейная

Место и время проведения учебной практики: проводится в одном из учебно-научных и учебно-производственных подразделений института, лабораториях и кабинетах (зима); в организациях Санкт-Петербурга (киностудии, музеи, театры) (лето).

Студенты сценарно-киноведческого факультета, обучающиеся по специальности «Киноведение», проходят учебную практику во 2-ом семестре.

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки специалистов. Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программа учебной практики базируется на освоении следующих дисциплин: история отечественного и зарубежного кино, фильмоведения, история театра, история русского и зарубежного изобразительного искусства, архивное дело. Учебная практика является первоначальным этапом практического освоения работы с материалами необходимыми для профессиональной работы. Кроме этого позволяет расширить культурный кругозор студента и в реальности увидеть те произведения искусства, о

которых студент получал теоретическое представление. Эти навыки, полученные во время учебной практики, станут необходимым начальным этапом в изучении истории искусств.

Автор: Владимир Вячеславович Виноградов, доктор искусствоведения, доцент

Б2.В.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (МОСКВА)

Ознакомительная практика

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных студентами первого курса в процессе изучения дисциплин гуманитарного профиля.

Задачами учебной практики являются:

- приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов профессионального характера;
- определение отраслевой специфики деятельности различных учреждений культуры, куда входит ознакомление с работой киностудий, их структурой и функциями, театров, их репертуарным планированием, исполнительским составом и пр.;
- представление о внешних связях учреждений культуры;
- получить представление об описании учреждений культуры как системы.

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: умение пользоваться архивными фондами (каталогами, картотекой, фильмотечными материалами и пр.)

Благодаря этой практике формируются у учащегося следующие компетенции:

- способность к самостоятельной работе в различных условиях, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять свое научное мировоззрение;
- способность организовывать и проводить работу архивных учреждений в сфере кинематографии и других экранных искусств, в т.ч. взаимодействовать с зарубежными архивами.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа.

Учебная практика проводится в музеях как общего, так и аудиовизуального профиля, в форме ознакомления с работой киностудий, их структурой и функциями, театров, их репертуарным планированием, исполнительским составом, других учреждений культуры.

Формы проведения учебной практики архивная, музейная

Место и время проведения учебной практики: в организациях г. Москвы (киностудии, музеи, театры).

Студенты сценарно-киноведческого факультета, обучающиеся по специальности «Киноведение», проходят учебную практику во 2-ом семестре.

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки специалистов. Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программа учебной практики базируется на освоении следующих дисциплин: история отечественного и зарубежного кино, фильмоведения, история театра, история русского и зарубежного изобразительного искусства, архивное дело. Учебная практика является первоначальным этапом практического освоения работы с материалами необходимыми для профессиональной работы. Кроме этого позволяет расширить культурный кругозор студента и в реальности увидеть те произведения искусства, о которых студент получал теоретическое представление. Эти навыки, полученные во время учебной практики, станут необходимым начальным этапом в изучении истории искусств.

Автор: Владимир Вячеславович Виноградов, доктор искусствоведения, доцент

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Б3.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Целью Государственной итоговой аттестации является появление у студентов следующих навыков, умений и владений: - сознательно применять, обобщать и критически анализировать научные проблемы в области киноведения;

- самостоятельно выбирать для исследования проблему и формулировать тему ВКР, обосновывать ее при утверждении на кафедре;

- использовать научные методы сбора, обработки и анализа фактического материала, делать логически обоснованные выводы, представлять осмысленные и интерпретированные результаты;

- применять полученные теоретические и практические знания в области киноведения.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часов.

Содержание дисциплины:

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников кафедры киноведения сценарно-киноведческого факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) включает сдачу Государственного экзамена (междисциплинарного госэкзамена) и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). С этой целью на сценарно-киноведческом факультете по специальности «Киноведение» организуется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) под председательством известного специалиста в данной профессиональной области (история кино, теория кино, кинокритика).

Государственный итоговый экзамен проводится в форме устного ответа студента-выпускника перед государственной экзаменационной комиссией по экзаменационным билетам. Экзамен включает в себя вопросы по следующим дисциплинам киноведческого модуля: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Теория кино».

Защита выпускной квалификационной (диплом) работы (ВКР) является средством контроля достигнутого выпускниками специальности «Киноведение» уровня фундаментальной гуманитарной, общепрофессиональной и специальной подготовки и ее соответствия Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) для присвоения им квалификации киновед.

Защита ВКР завершает подготовку студента и показывает готовность выпускника решать теоретические и практические задачи в сфере своей профессиональной деятельности.

Защита ВКР завершает подготовку студента и показывает готовность выпускника решать теоретические и практические задачи в сфере своей профессиональной деятельности.

ВКР является самостоятельной творческой работой, характеризующейся рядом требований: теоретическим, методологическим и методическим уровнем исследования в решении конкретных киноведческих задач. Результаты защит ВКР демонстрируют достаточно полную характеристику готовности студента к самостоятельному осуществлению профессиональной деятельности в рамках присвоенной квалификации. «Государственная итоговая аттестация» проходит у студентов сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по специальности «Киноведение», после окончания теоретического курса обучения. Является завершающим этапом в обучении студента.

Автор: Владимир Вячеславович Виноградов, доктор искусствоведения, доцент

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФТД.В.01 ДЕЯТЕЛИ МИРОВОГО КИНО

Цели дисциплины:

- изучение сущностных принципов и основных закономерностей искусства кино, его видов и жанров на разных этапах развития киноискусства;
- разъяснение содержания понятий, категорий, терминов истории и теории кино и их эволюции;
- ознакомление с наиболее значимыми деятелями истории кинематографа;
- обсуждение комплекса проблем кинопроцесса.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 10 зачетных единицы, 360 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет.

Содержание дисциплины:

- ознакомление со становлением творчества наиболее ярких деятелей кино;
- выработка механизмов ориентации в историческом кинопространстве, способности адекватно реагировать на данные и представления, а также связывать те или иные тенденции кинопроцесса с направлениями развития социо-культурного пространства;
- развитие и стимулирование у студентов навыков изучения аудио-визуальных произведений.

«Деятели мирового кино» относится к факультативам ОПОП, её изучение осуществляется в течение 9 семестров.

Автор: Вячеслав Валентинович Марусенков, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения, декан сценарно-киноведческого факультета